como desenhar
FIGURAS MASCULINAS

PROPORÇÃO - TIPOS - FORMAS

Curso Básico de Desenho

14

ANO 1 - Nº 14 - R$ 3,90

Canaã

1 - CÓSTUREIRO
2 - RETO ANTERIOR
3 - VASTO EXTERNO
4 - VASTO INTERNO

7 897763 577428

APRESENTAÇÃO

TEXTO E ARTE:

SEABRA 99...

NESTES MAIS DE 25 ANOS FAZENDO ILUSTRAÇÕES DIVERSAS, CRIANDO HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E CHARGES PARA JORNAIS E REVISTAS, NÃO FORAM POUCAS AS VEZES QUE RECORRI A MANUAIS, LIVROS E REVISTAS SOBRE O ASSUNTO. SEMPRE COM MUITA PAIXÃO E FOME DE APRENDER. ACREDITO QUE O MESMO SE PASSA COM TODOS VOCÊS, E A FINALIDADE DESTE VOLUME DO "CURSO BÁSICO DE DESENHO" É A DE PROPORCIONAR AOS LEIGOS, APRENDIZES E PROFISSIONAIS DA ARTE DE DESENHAR, DICAS E SOLUÇÕES QUE ELE NÃO ENCONTRA EM OUTRAS PUBLICAÇÕES DO RAMO.

Curso Básico de Desenho nº 14 - ISSN 1516-7143
é uma publicação da **Editora Canaã**
uma marca registrada de **Heavy Metal** Editora,
Importadora e Exportadora LTDA.
Rua Iapó, 342 - Casa Verde
São Paulo - SP - CEP: 02512-020
Tel:(0**11) 857-4602
e-mail: canaa@node1.com.br
Inscrita no CGC Nº 01.006.681/0001-68
Impressão: ***C. L. Artes Gráficas***
tel. (0**11) 7896.6544

Canaã

4 X 4 CORES

Projeto e Realização

Estúdio 4 x 4 Cores
Diretor: **Rick Mann**
Coordenador de Edição: **Franco de Rosa**
Desenhos e Textos: **Sebastião Seabra**
Chefe de Redação: **Ed Martins**
Assistente de Redação: **Arby Rosanzik**
Projeto gráfico: **André Hernandez**
Montagem: **Terezo Boldoni**
Equipe de Redação: **Raul Ornelas, Tânia Lewinski**
Agradecimentos: **Claudiney Lacerda**

Assinaturas: *Nenhuma empresa do grupo Escala de Publicações (**Editora Escala, Editora Canaã e Editora Heavy Metal**) trabalha com assinaturas. Portanto, quem quer que se apresente com tal finalidade não é pessoa autorizada pela empresa. Qualquer dúvida ou ocorrência nesse sentido, favor ligar para (0**11) 266.3166 para que possamos tomar as providências cabíveis.*

Distribuição para todo o Brasil: Di Press *Rua Américo Vespúcio, nº 800, Osasco - SP*

ONDE APLICAR

PARA SE FAZER UMA FIGURA HUMANA, RAZOAVELMENTE BEM FEITA, HÁ DE SE TER UM BOM CONHECIMENTO DE ANATOMIA E PRATICAR DIVERSAS TÉCNICAS QUE SÓ IRÃO FACILITAR SUAS AVENTURAS COM O LÁPIS E O PAPEL. A INTENÇÃO DE COMO DESENHAR HOMENS É MOSTRAR A VOCÊ ALGUMAS DESTAS TÉCNICAS.

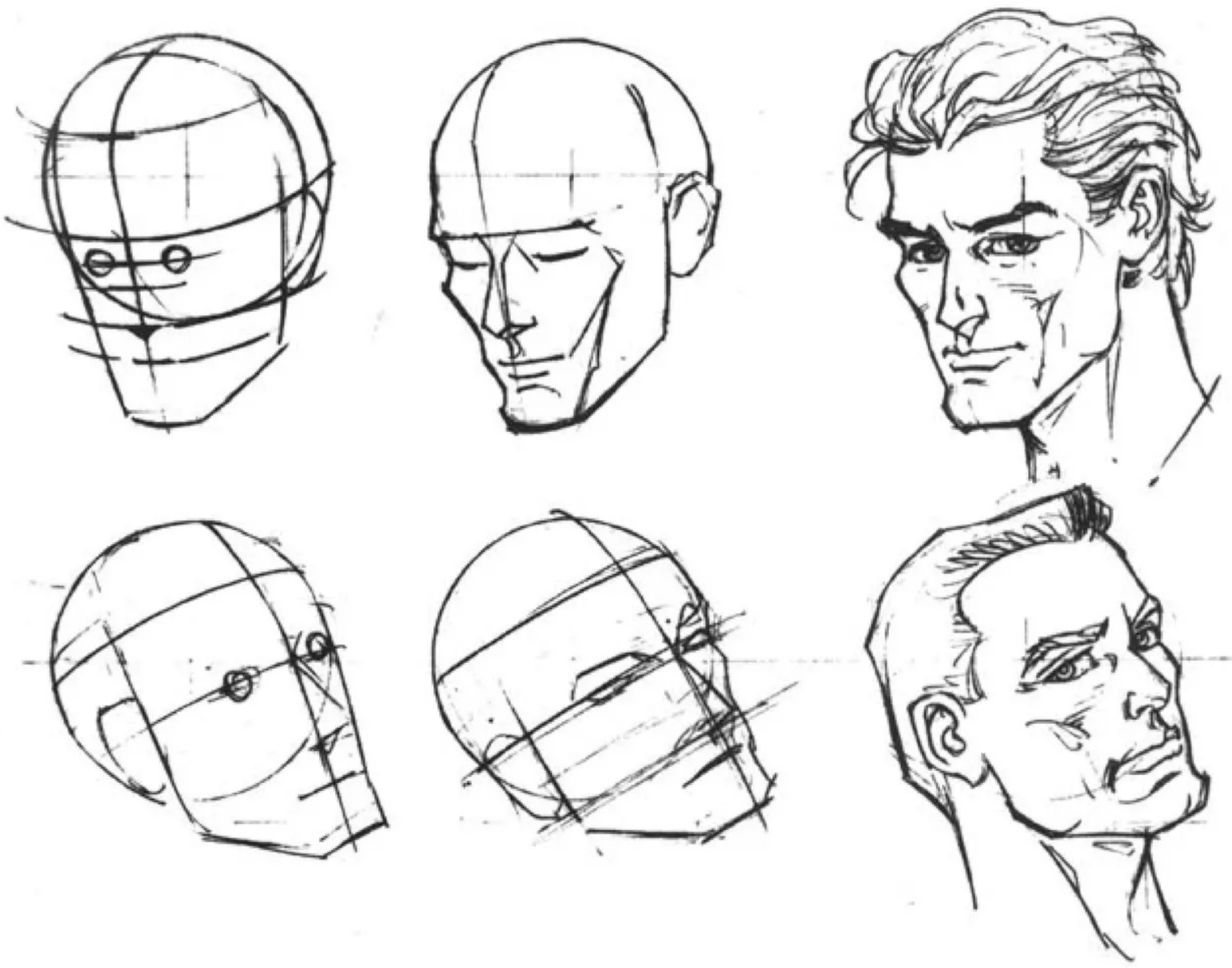
SEJA COMO LAZER, NO INTERVALO DE UM SERVIÇO MAÇANTE OU PARA O INICIANTE NAS TÉCNICAS DA ILUSTRAÇÃO, DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E ATÉ MESMO PARA UMA DESENVOLTURA MELHOR NAS PINTURAS DE FIM DE SEMANA, AS DICAS CONTIDAS NESTE VOLUME SERÃO, COM CERTEZA, DE GRANDE VALIA.

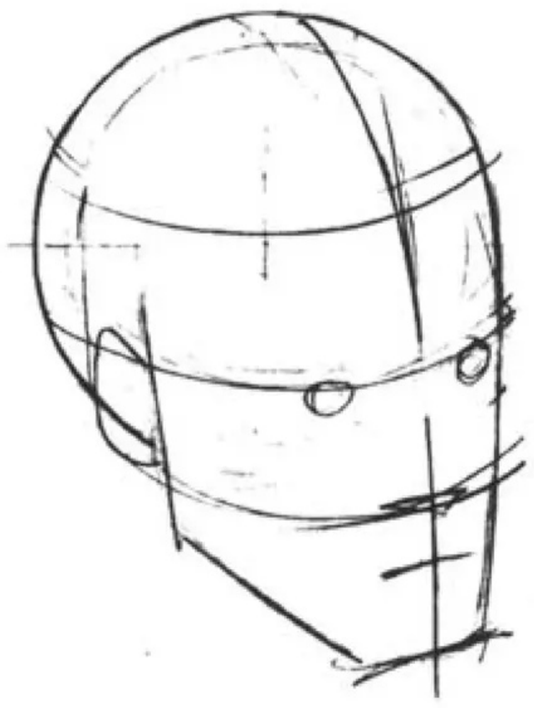
MATERIAIS

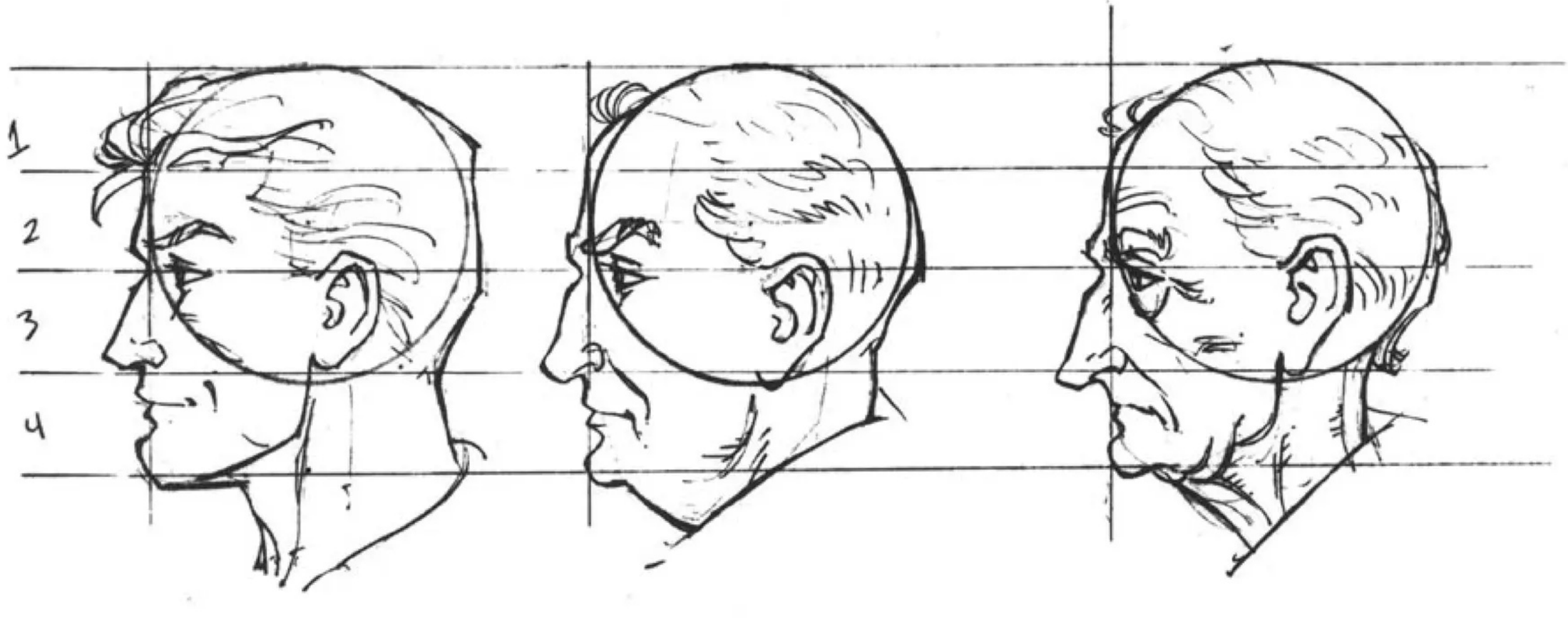
MUITO PAPEL, LÁPIS (HB) E BORRACHA DE BOA QUALIDADE, UMA LAPISEIRA COM GRAFITE 0.5 PARA DEFINIR PEQUENOS DETALHES, RÉGUA, ESQUADRO E UMA CURVA FRANCESA É TUDO O QUE VOCÊ IRÁ PRECISAR NESTA PRIMEIRA FASE DE APRENDIZADO. MÃOS À OBRA, ESTUDE BASTANTE E BOA SORTE!

CONSTRUINDO A CABEÇA

DIVIDINDO UM CÍRCULO EM TRÊS PARTES IGUAIS VOCÊ TERÁ A LINHA DO CABELO, DOS OLHOS E DO NARIZ (E, POR SEGMENTO, A LINHA DA ORELHA – VIDE ILUSTRAÇÃO). MAIS UMA PARTE IGUAL A UM TERÇO DESTE CÍRCULO E VOCÊ TERÁ A LINHA DO QUEIXO. O LÁBIO FICA ENTRE A LINHA DO NARIZ E A DO QUEIXO, E A SOBRANCELHA FICA ENTRE A LINHA DOS OLHOS E A LINHA DO CABELO.







CONSTRUINDO A CABEÇA

PARA CONSTRUIR A CABEÇA EM PERFIL, REPITA A OPERAÇÃO ANTERIOR: DIVIDA O CÍRCULO EM TRÊS PARTES IGUAIS, ACRESCENTE MAIS UMA PARTE IGUAL A UM TERÇO DESTE CÍRCULO. VOCÊ TEM A LINHA DO CABELO, A LINHA DOS OLHOS, A LINHA DO NARIZ E A DO QUEIXO.

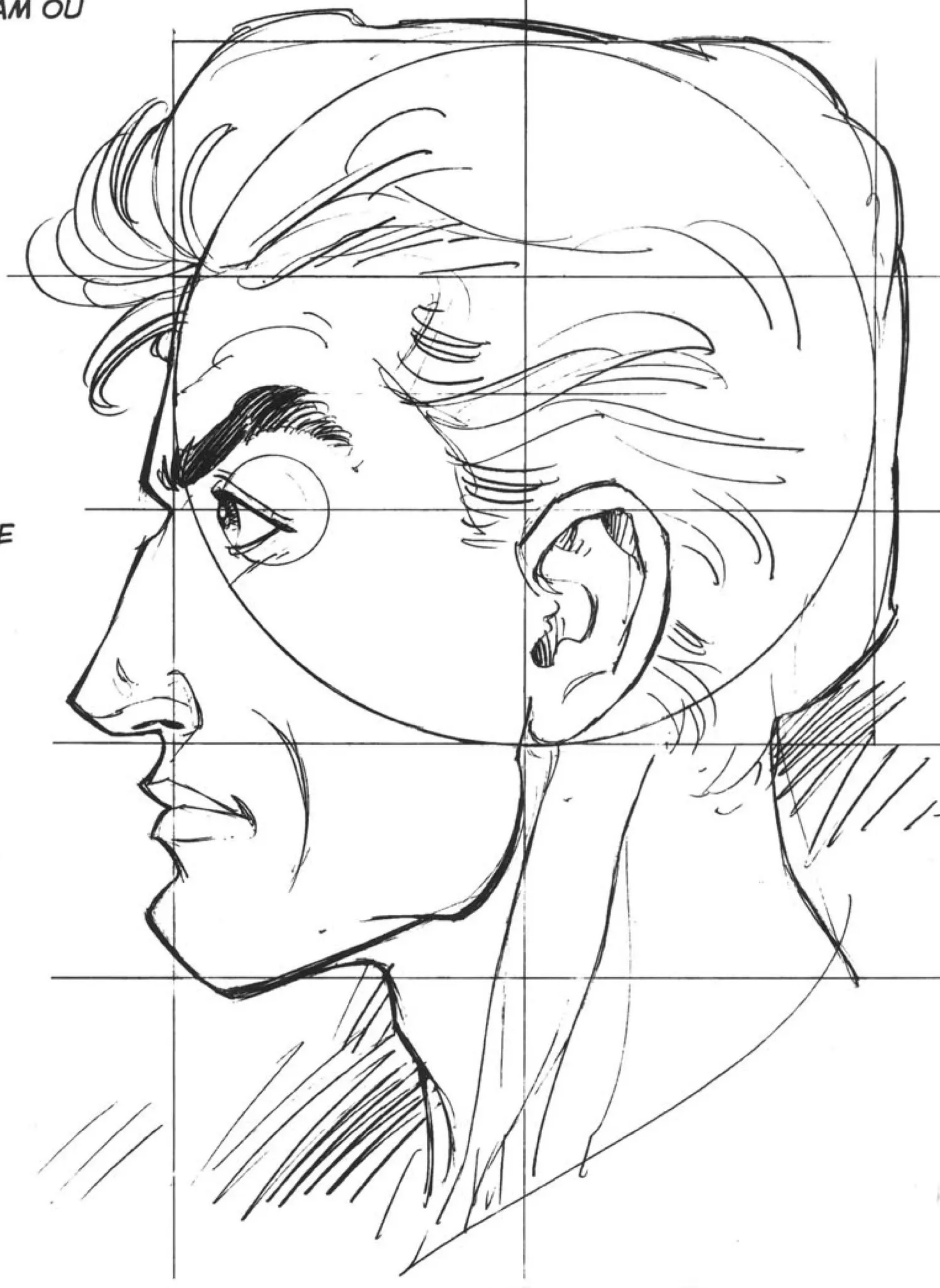
O NARIZ É PROJETADO PARA FORA DO ROSTO.

DEPENDENDO DAS FEIÇÕES DE CADA PESSOA, A TÊMPORA, OS LÁBIOS E OS MAXILARES TAMBÉM SE PROJETAM OU NÃO NESSE NOSSO ESQUEMA.

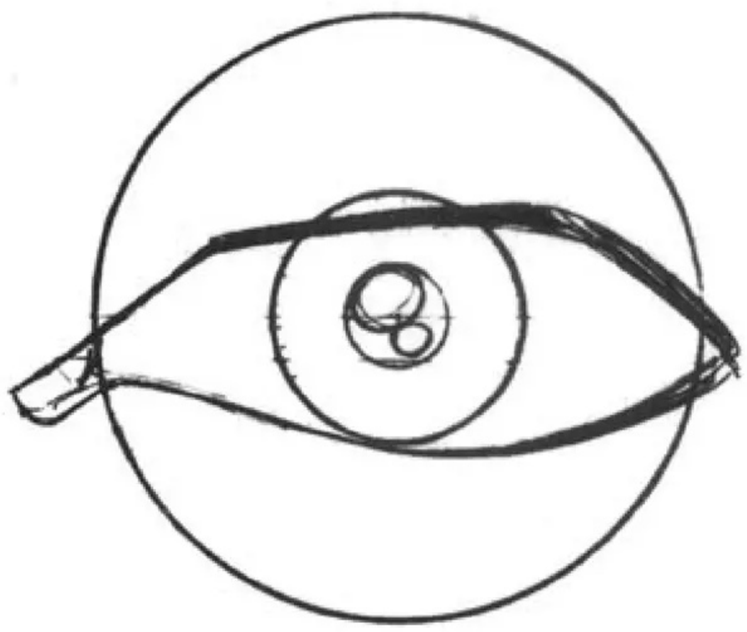
A ORELHA FICA EXATAMENTE NA METADE À DIREITA DO CÍRCULO, ENTRE AS LINHAS DOS OLHOS E DO NARIZ.

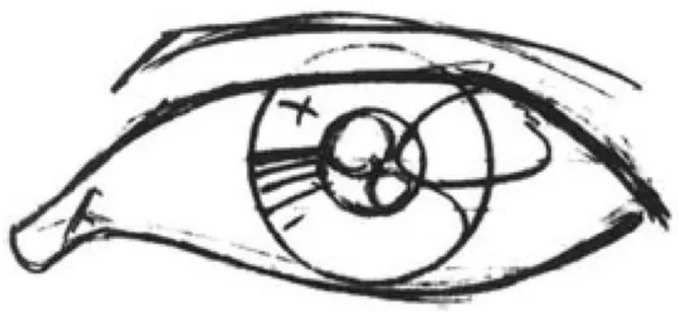
REPARE NAS MUDANÇAS DE PROPORÇÃO DA FACE E DO CRÂNIO À MEDIDA QUE O HOMEM ENVELHECE.

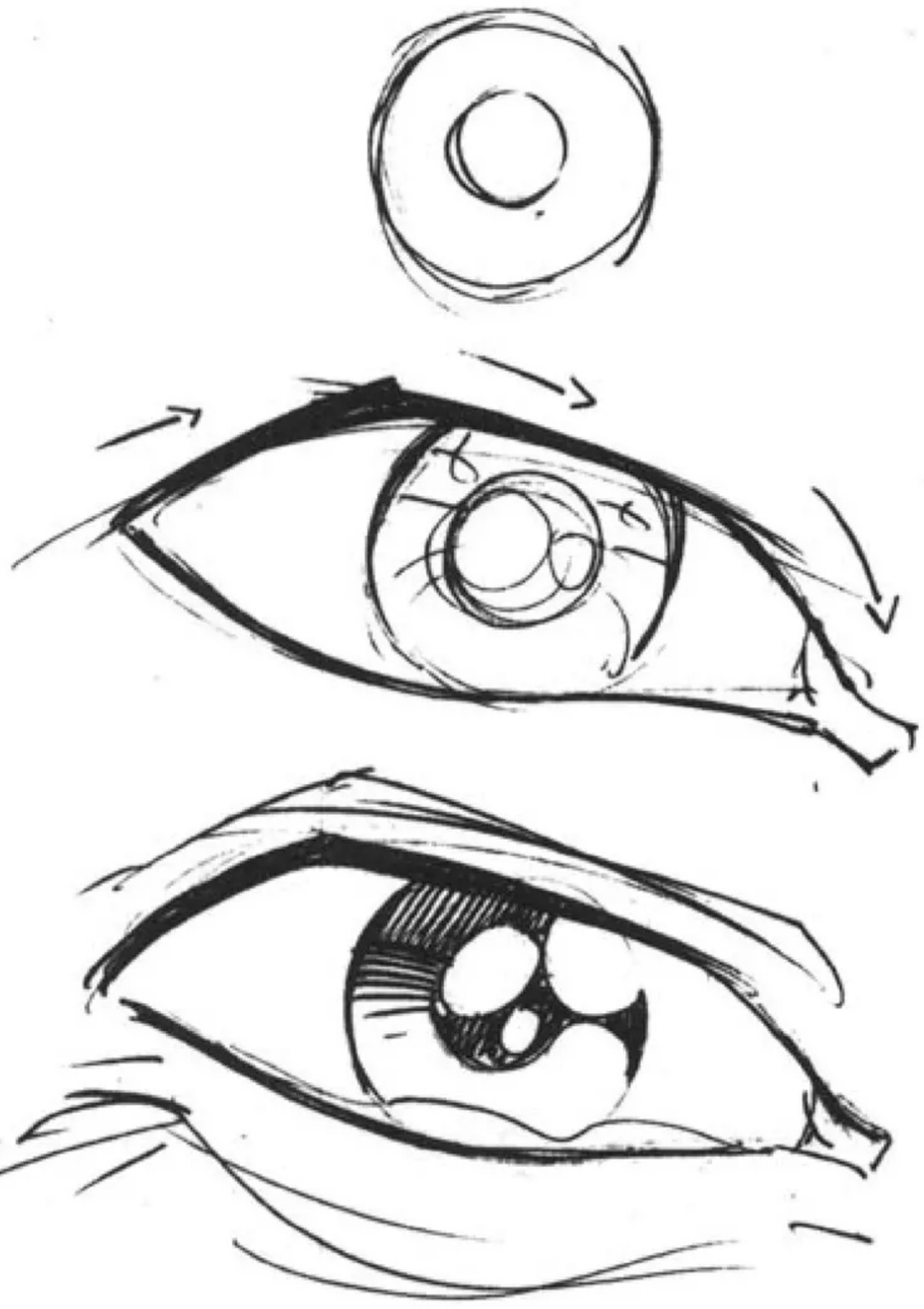
O NARIZ VAI SE TORNANDO GRADUALMENTE MAIS RETO E MAIS COMPRIDO, E AS ORELHAS AUMENTAM...



OLHOS







INICIE O ESTUDO DOS OLHOS ESBOÇANDO TODO O GLOBO OCULAR. AGINDO ASSIM, VOCÊ TERÁ UMA NOÇÃO MELHOR DO ESPAÇO QUE ELE OCUPA NA FACE HUMANA (QUE TEM O ESPAÇO EXATO DE "UM OLHO" DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO) E DE SUA FORMA E MOVIMENTO.

LEMBRE-SE TAMBÉM QUE, COMO NO OLHO FEMININO, OS CÍLIOS SUPERIORES SÃO REPRESENTADOS SEMPRE MAIS ESCUROS DO QUE OS INFERIORES.

BOCA

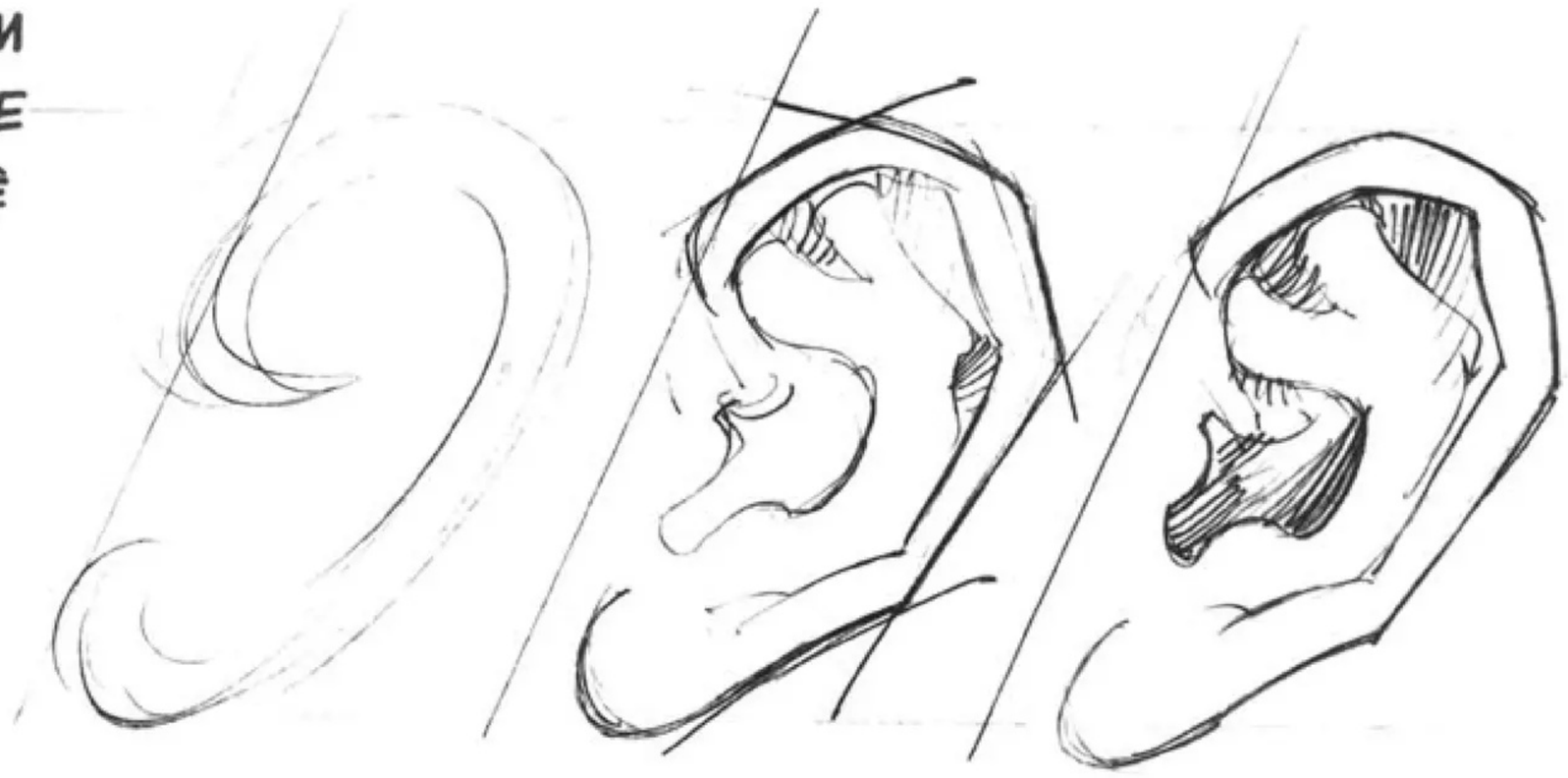
NÃO É CONVENIENTE DESENHAR A BOCA MASCULINA COM OS CONTORNOS DO LÁBIO SUPERIOR BEM PRONUNCIADO. CORRERÁ O RISCO DE SE PARECER COM A BOCA DE UMA MULHER (ONDE QUASE SEMPRE, OS LÁBIOS SUPERIORES E INFERIORES SÃO BEM DELINEADOS, COMO SE ESTIVESSEM COM BATOM). O IDEAL É APENAS INSINUAR O LÁBIO SUPERIOR E DESENHÁ-LO UM TANTO MAIS "RÚSTICO", PARA DIFERENCIÁ-LO DA BOCA FEMININA.

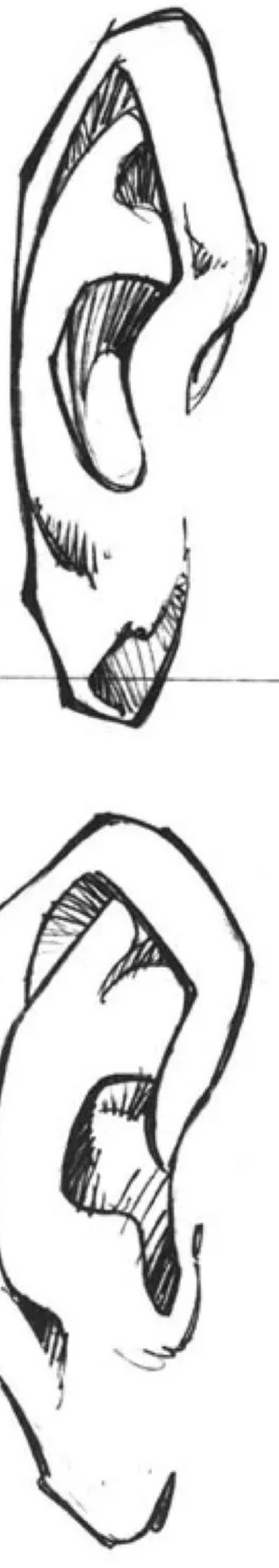
NARIZ

A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO NARIZ MASCULINO TAMBÉM É SEMPRE MAIS GROSSEIRA. NADA DAQUELES NARIZINHOS ARREBITADOS E GRACIOSOS, COMO PEDE O ROSTO FEMININO. OBSERVE ATENTAMENTE AS NARINAS, O ORIFÍCIO NASAL E OS VÁRIOS FORMATOS DO NARIZ MASCULINO.

ORELHA

A ORELHA É UMA GRANDE CHATEAÇÃO. MAS, COM UM POUCO DE BOA VONTADE E MUITA OBSERVAÇÃO, VOCÊ IRÁ ACHAR SOLUÇÕES PRÓPRIAS PARA DESENHAR/CRIAR SUAS PRÓPRIAS ORELHAS. LEMBRE-SE QUE NUM DESENHO – A ORELHA IDEAL, BEM FEITA E NO TAMANHO CORRETO – É AQUELA QUE NINGUÉM NOTA.





CABELO

ESBOCE SUAVEMENTE A FORMA DA CABEÇA HUMANA. DEPOIS DE DELINEADA AS CARACTERÍSTICAS DO CRÂNIO E DECIDIDAS AS FORMAS E LINHAS DO CABELO A SER DESENHADO, "PLANTE-OS" DE UMA MANEIRA NATURAL.

USANDO PAPEL VEGETAL

OUTRO BOM EXERCÍCIO PARA FIXAR TODO ESTE APRENDIZADO DE OLHOS, NARIZ E BOCA É OBSERVAR O ESPAÇO QUE ELES OCUPAM NA FACE HUMANA, E ISSO VOCÊ CONSEGUE PRATICANDO COM FOTOS DE ARTISTAS. LEMBRE-SE: HÁ BOAS CHANCES DE SE CONSEGUIR UM BOM DESENHO USANDO UMA BOA REFERÊNCIA.

UTILIZANDO UMA FOLHA DE PAPEL VEGETAL, COPIE OS TRAÇOS PRINCIPAIS DO ROSTO DA FOTO. FEITO ISSO, COLOQUE UMA FOLHA DE SULFITE SOBRE O PAPEL VEGETAL E COPIE ESSES TRAÇOS. LOGO EM SEGUIDA, COM A AJUDA DA FOTO, COMPLETE SEU DESENHO, LEMBRANDO-SE SEMPRE QUE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DA ILUSTRAÇÃO, UM ELEMENTO OU OUTRO DEVE SER MODIFICADO/ESTILIZADO (EXEMPLO: O NARIZ É SEMPRE MUITO GRANDE NUMA FOTOGRAFIA).

EXERCÍCIO: TREINANDO CABEÇAS/TIPOS

NAS AULAS DE DESENHO QUE MINISTRO, UM EXERCÍCIO QUE TEM DADO ÓTIMOS RESULTADOS É ESTE, DOS ROSTOS. ALÉM DE INSTRUTIVO E DIVERTIDO, AJUDA O ALUNO A DESENVOLVER O TRAÇO, CRIAR TIPOS, RESOLVER O DESENHO DA CABEÇA EM VÁRIOS ÂNGULOS E PONTOS DE VISTA ETC. (DE QUEBRA, DEPOIS DO DESENHO PRONTO, O ALUNO PODE "TREINAR" ARTE-FINAL).

COMO PROCEDER:

SIMPLESMENTE PEGUE UMA REVISTA EM QUADRINHOS QUE TENHA UM AUTOR DE SUA PREFERÊNCIA; ESCOLHA UM DOS PERSONAGENS E COPIE SUA CABEÇA EM TODAS AS POSIÇÕES E TAMANHOS EM QUE ELA APARECER. O ALUNO TAMBÉM ESTARÁ TREINANDO CARACTERÍSTICAS DE DETERMINADO PERSONAGEM, ALÉM DE APURAR SUA NOÇÃO DE REDUÇÃO, OU SEJA, ASSIMILARÁ A QUANTIDADE DE TRAÇOS NECESSÁRIOS PARA DETERMINADO TAMANHO DE DESENHO.

SEJA METÓDICO E PACIENTE. UTILIZE-SE DO CONHECIMENTO ANTERIOR DE COMO MONTAR A CABEÇA E COPIE CORRETAMENTE (UM CÍRCULO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES IGUAIS, MAIS UMA PARTE; CORTE-O AO MEIO ETC.). FAÇA CÓPIAS DE UM ÚNICO PERSONAGEM. ENCHA UMA FOLHA COM ELE (COMO MOSTRA A ILUSTRAÇÃO), DEPOIS ESCOLHA OUTRO E PROCEDA DA MESMA MANEIRA.

CONSTRUINDO UM ROSTO

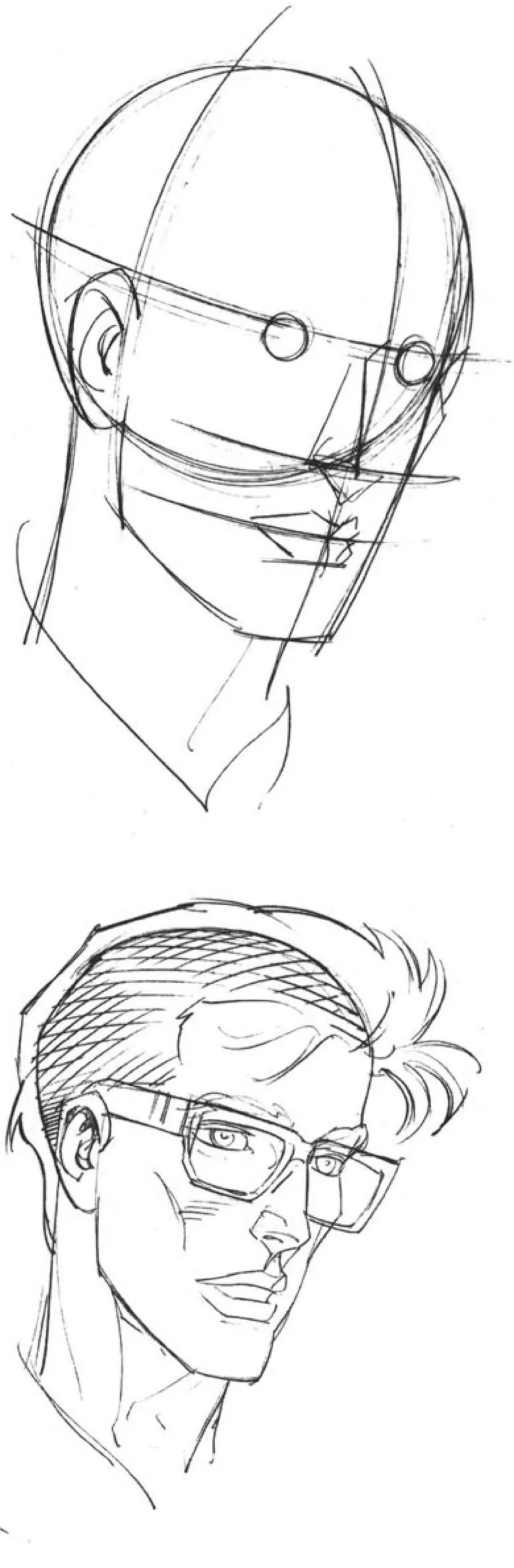
AO "CONSTRUIR" UM ROSTO MASCULINO, SEJA DO NATURAL, CÓPIA DE FOTOGRAFIA OU DE OUTRO DESENHO, UTILIZE O MÉTODO MINISTRADO NA LIÇÃO ANTERIOR (Nºs 6 E 7), E EM SEGUIDA ACRESCENTE AS ÁREAS EXATAS DA FACE E DO CABELO – MARCANDO CORRETAMENTE – ONDE IRÁ SOMBREAR.

LUZ E SOMBRA

O CLARO/ESCURO NO ROSTO MASCULINO TEM QUE SER MARCADO CORRETAMENTE, DE PREFERÊNCIA USANDO UMA REFERÊNCIA, PARA QUE A SOMBRA NÃO PAREÇA FALSA. É UM ARTIFÍCIO DE REAL VALOR QUANDO SE DESEJA OBTER CERTA DRAMATICIDADE, SEJA NA ILUSTRAÇÃO OU NUMA HISTÓRIA EM QUADRINHOS.

COLOCANDO "ACESSÓRIOS"...

UTILIZANDO-SE DO MESMO MÉTODO EMPREGADO PARA "PLANTAR" OS CABELOS NA CABEÇA DO HOMEM, MARQUE COM SUAVIDADE O DESENHO A SER CONSTRUÍDO. EM SEGUIDA, ACRESCENTE OS ELEMENTOS (NESTE CASO, OS ÓCULOS). SÓ ENTÃO DEPOIS DE TUDO DEFINIDO, DO OBJETO PARECER NATURAL, FINALIZE SUA ILUSTRAÇÃO. AJA DA MESMA MANEIRA PARA INTRODUZIR/DESENHAR CHAPÉUS, CAPACETES ETC.



PROPORÇÕES

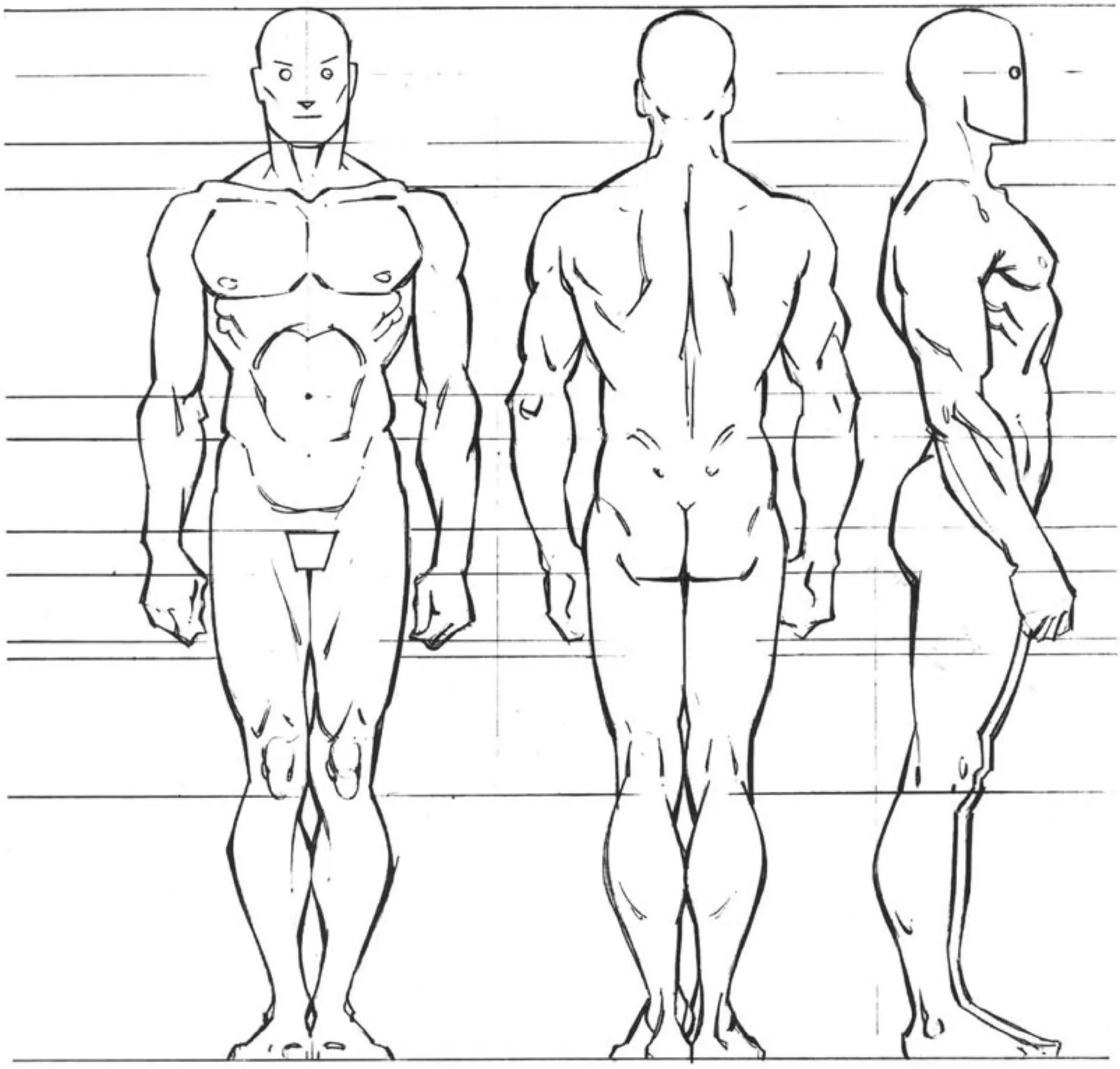
NO VOLUME "COMO DESENHAR MULHERES" USEI "SETE CABEÇAS" COMO UNIDADE DE MEDIDA PARA DESENHAR O CORPO FEMININO. PARA DESENHAR O CORPO MASCULINO USAREMOS "OITO CABEÇAS" COMO UNIDADE DE MEDIDA (VIDE FIGURA). AS PROPORÇÕES DO HOMEM EM RELAÇÃO ÀS PROPORÇÕES DA MULHER.

Dicas:

• OS OMBROS SÃO MAIS LARGOS E A PÉLVIS É MAIS ESTREITA E ALTA, O QUE DÁ MENOR AMPLIDÃO AOS QUADRIS.

• É IMPRESCINDÍVEL O CONHECIMENTO CORRETO DAS PROPORÇÕES DO HOMEM. SEM ESSE CONHECIMENTO VOCÊ IRÁ SAIR POR AÍ DESENHANDO BRAÇOS TÃO LONGOS QUE SEU PERSONAGEM CORRERÁ O RISCO DE SE PARECER COM UM ORANGOTANGO.

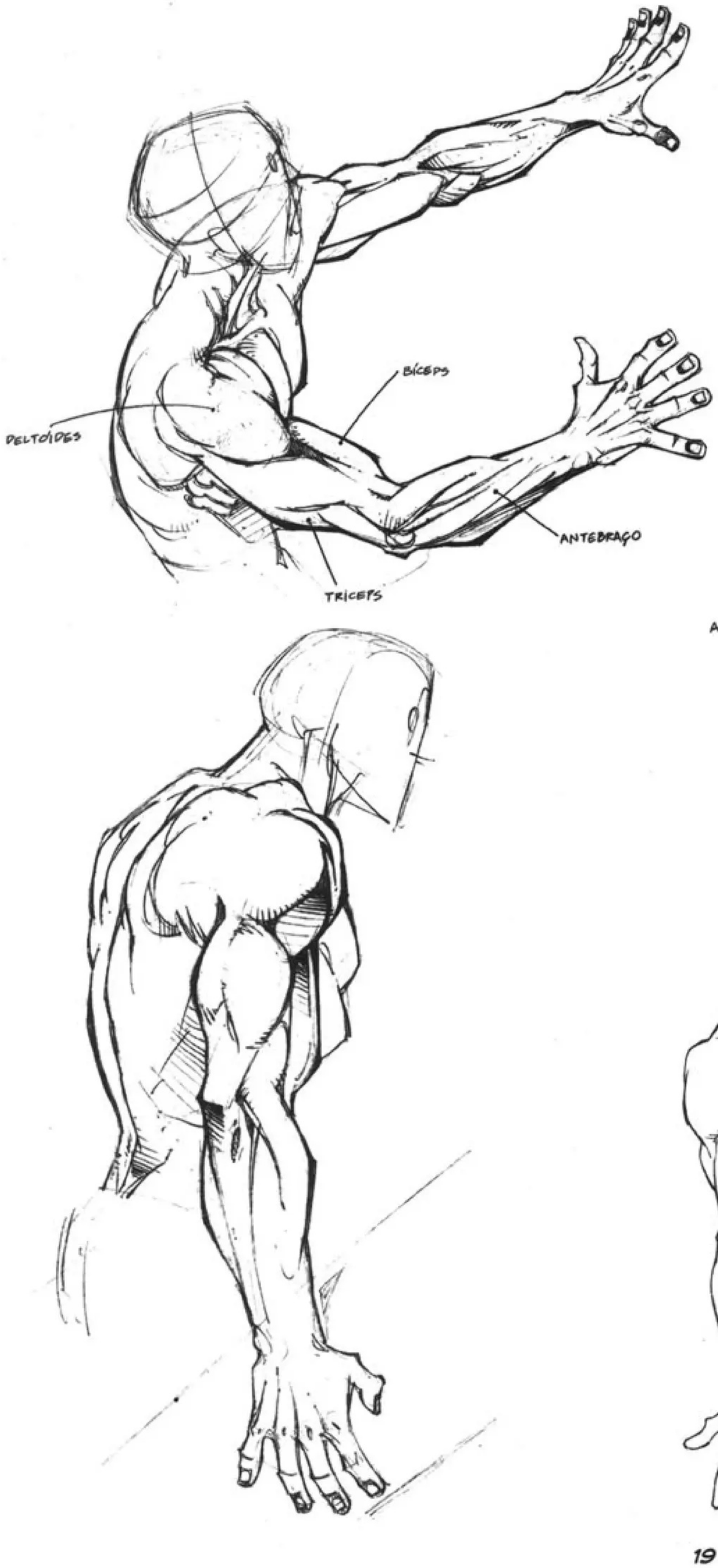
• PRATIQUE! DESENHE A FIGURA MASCULINA EM TRÊS POSIÇÕES-CHAVES: FRENTE, COSTAS E PERFIL. OBSERVE AS LINHAS (IMAGINÁRIAS) DOS OMBROS, BRAÇOS, PULSOS, MÃOS, JOELHOS ETC.

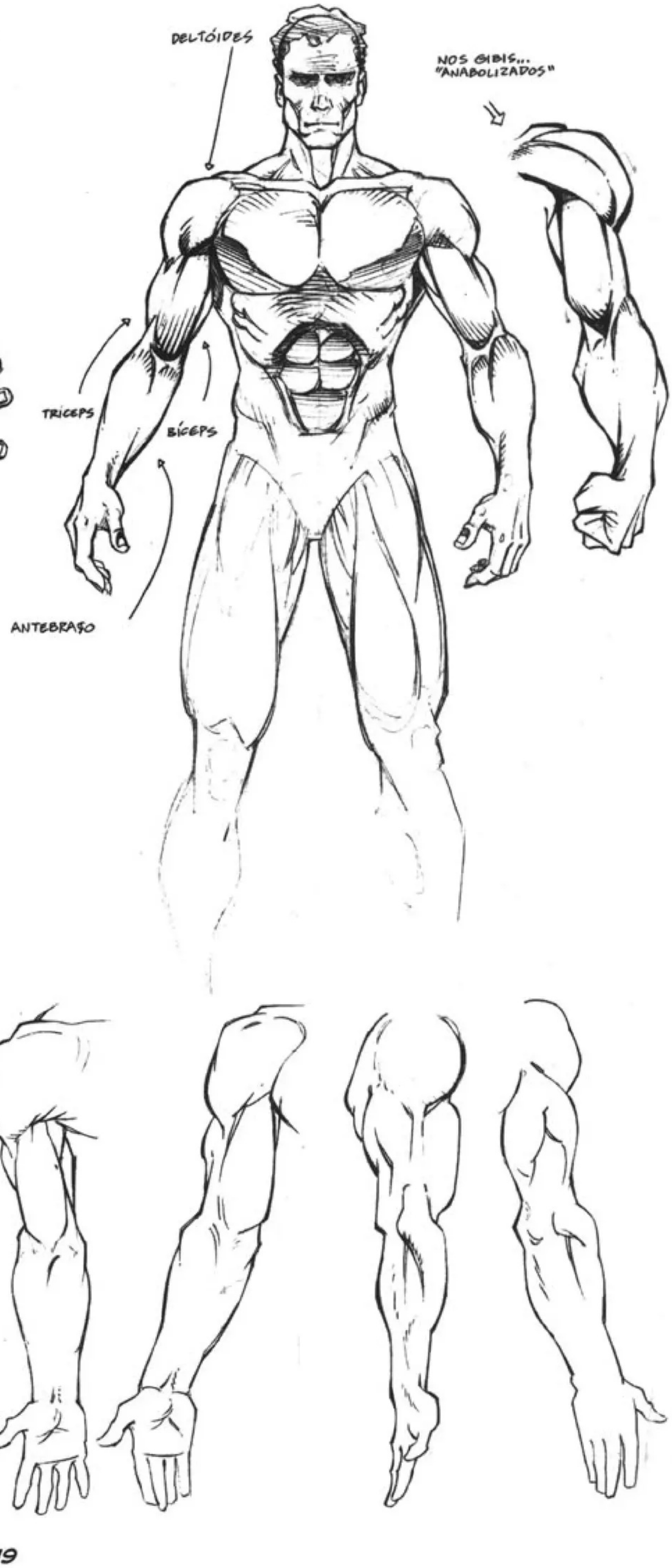


BRAÇOS

DIVIDINDO O BRAÇO EM TRÊS PARTES, OS DELTÓIDES, O BÍCEPS E O TRÍCEPS, VOCÊ NÃO IRÁ FAZER FEIO NA CONCEPÇÃO DE UM BOM E ADEQUADO BRAÇO MASCULINO.

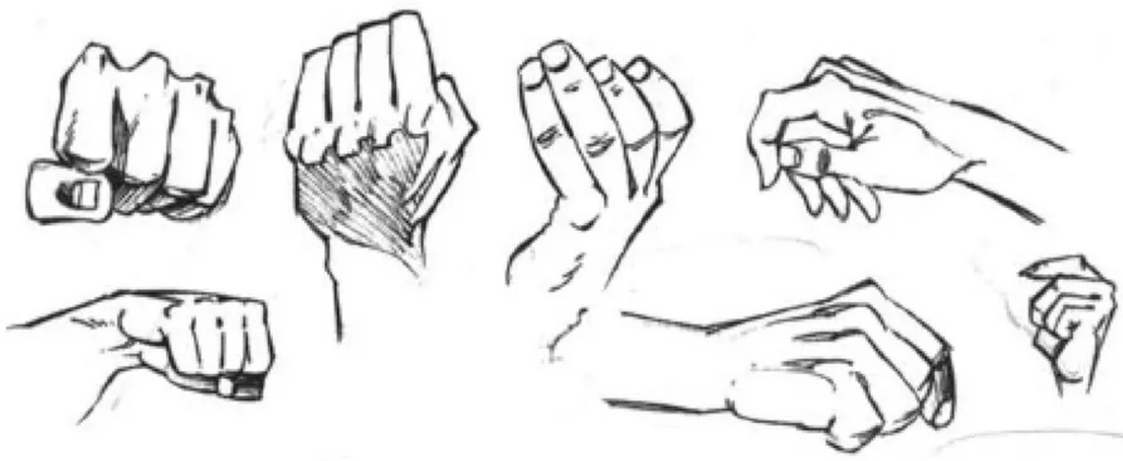
ATENTE TAMBÉM PARA O MOVIMENTO CORRETO DOS OSSOS RÁDIO E CÚBITO NO ANTEBRAÇO (A PARTE DO BRAÇO ENTRE O COTOVELO E PULSO).

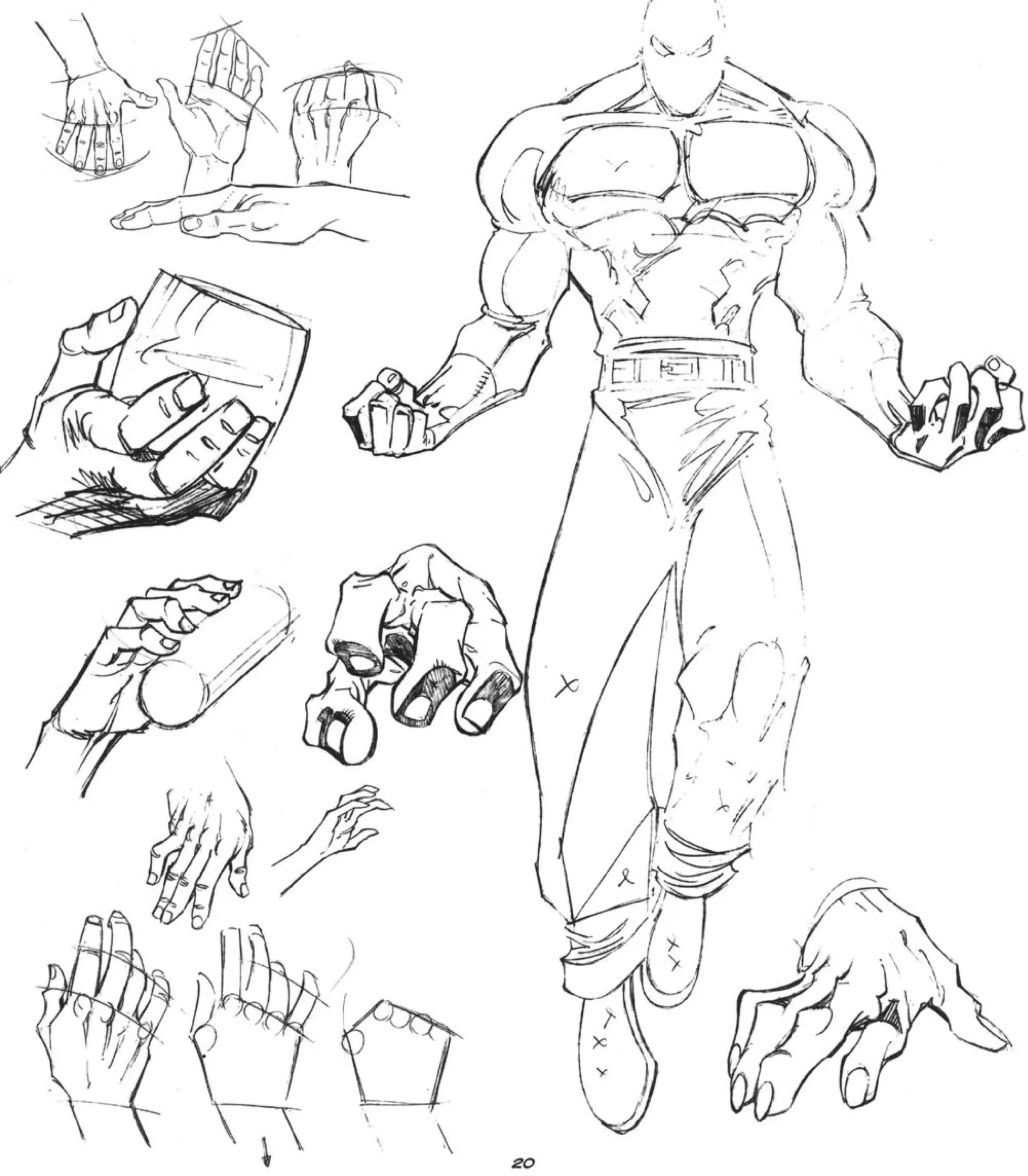




MÃOS

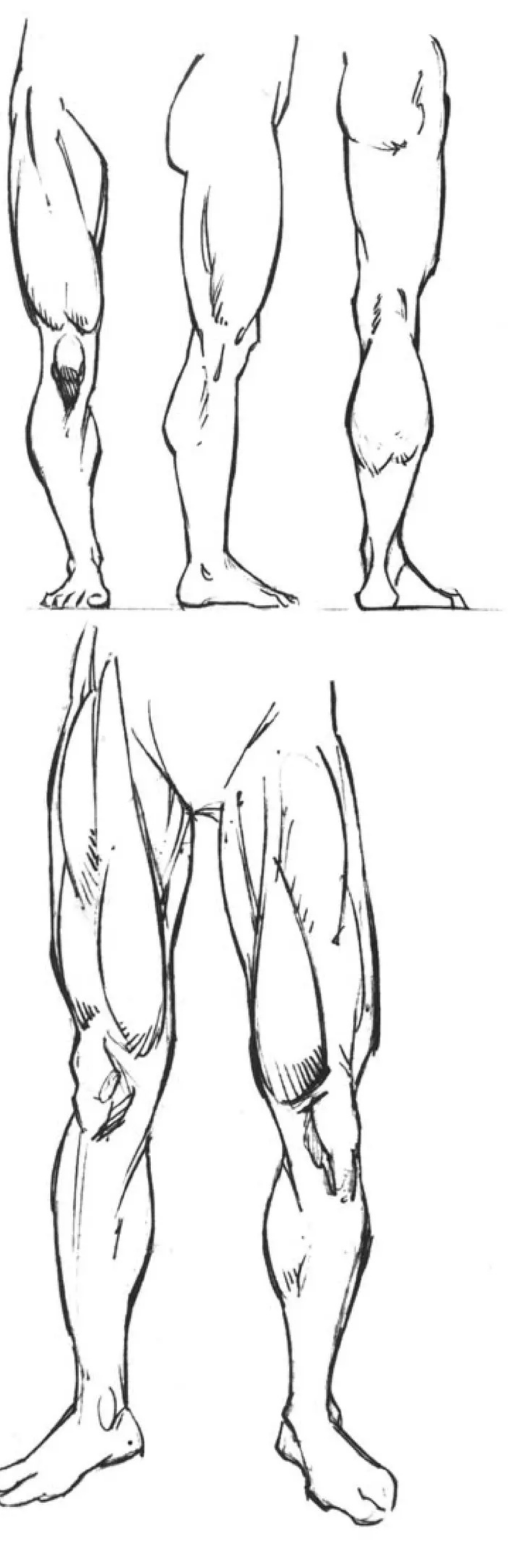
QUANDO FOR DESENHAR MÃOS UTILIZE LINHAS IMAGINÁRIAS PARA OBTER AS PROPORÇÕES E AS CURVAS DOS DEDOS.





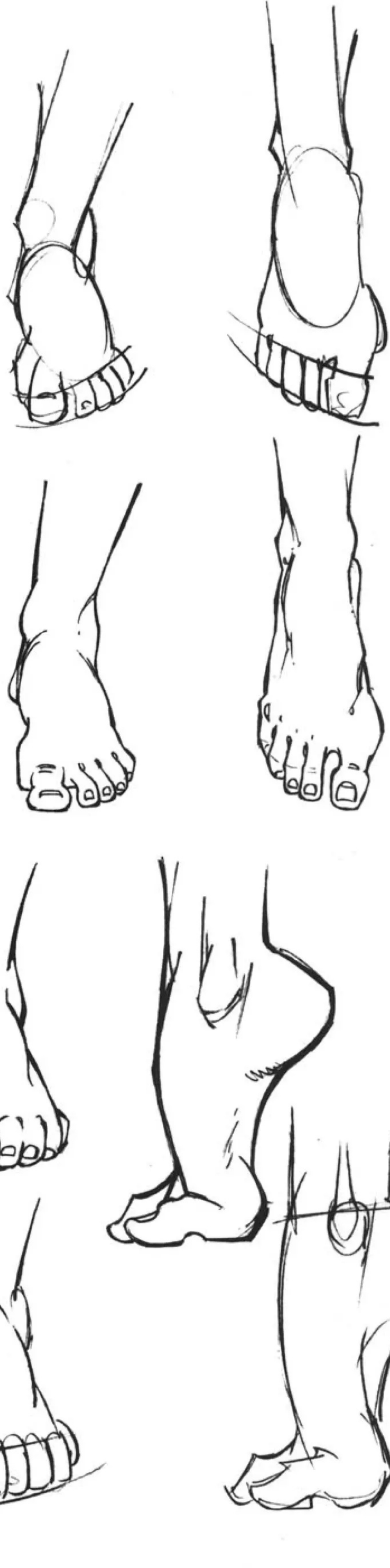
PERNAS

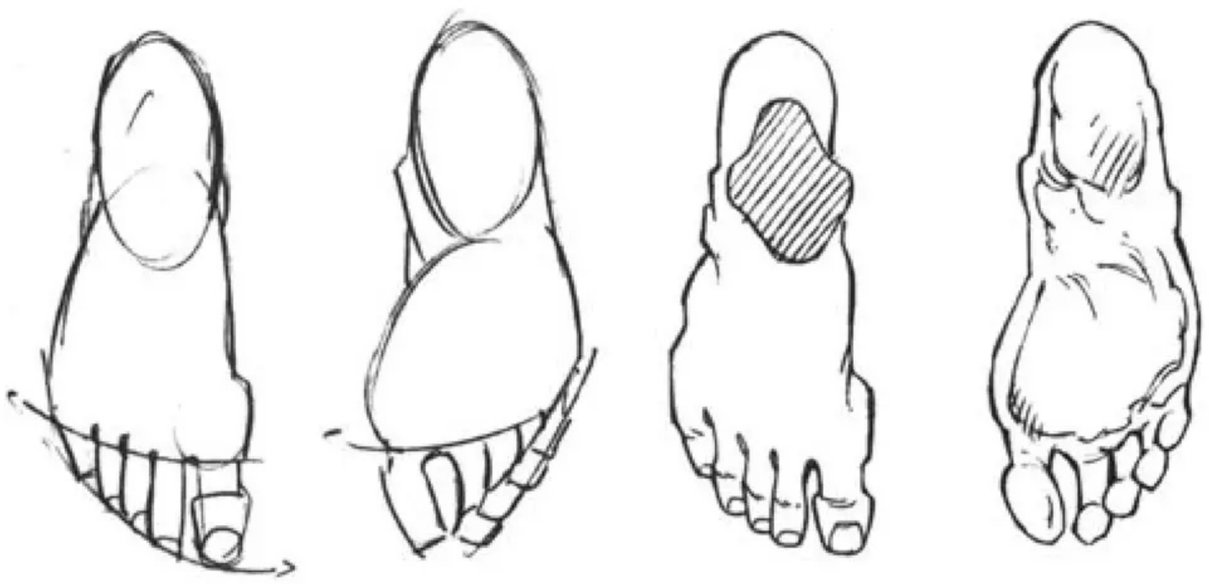
NA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS PERNAS, OS ARTISTAS EM GERAL AS DESENHAM COM TRÊS MÚSCULOS VISÍVEIS: O RETO SUPERIOR, O VASTO INTERNO E O VASTO EXTERNO.

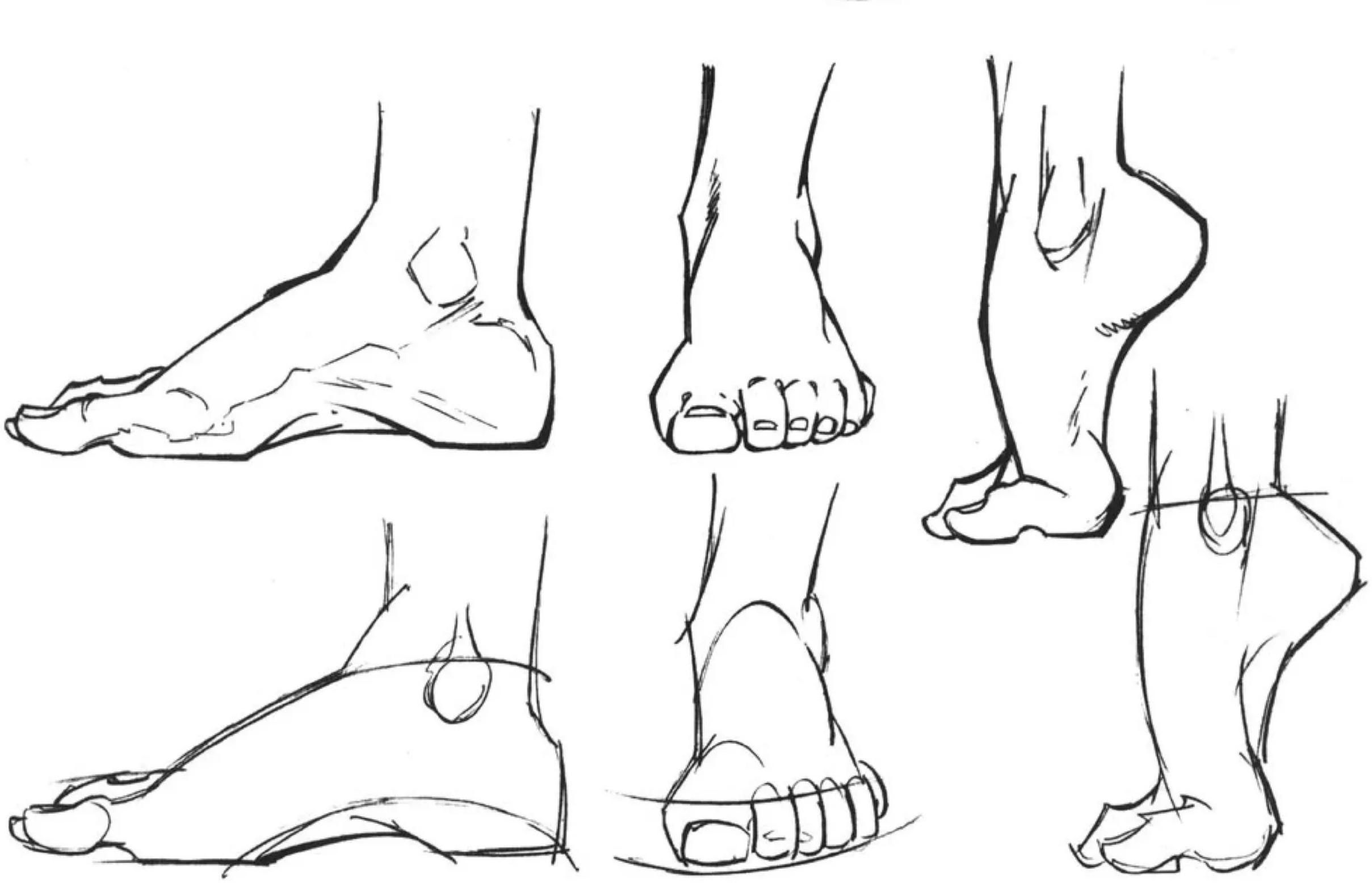


PÉS

UM BOM EXERCÍCIO É DESENHAR OS PRÓPRIOS PÉS, EM VÁRIAS POSES, COLOCANDO UM ESPELHO NO CHÃO. DESENHE EM VÁRIOS ÂNGULOS E PONTOS DE VISTA.
UTILIZE TAMBÉM AS LINHAS IMAGINÁRIAS PARA OBTER AS PROPORÇÕES E AS CURVAS DOS DEDOS.

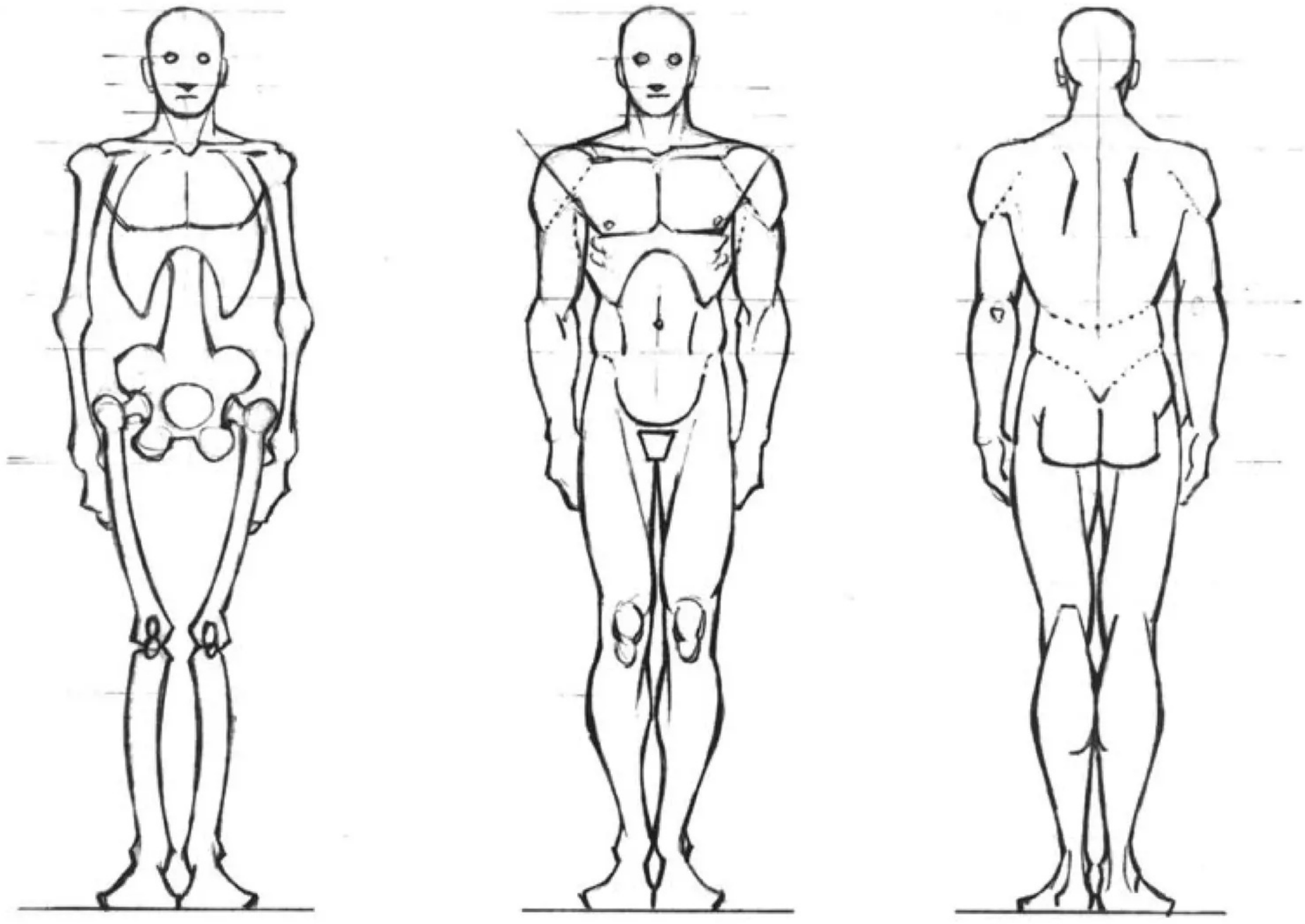


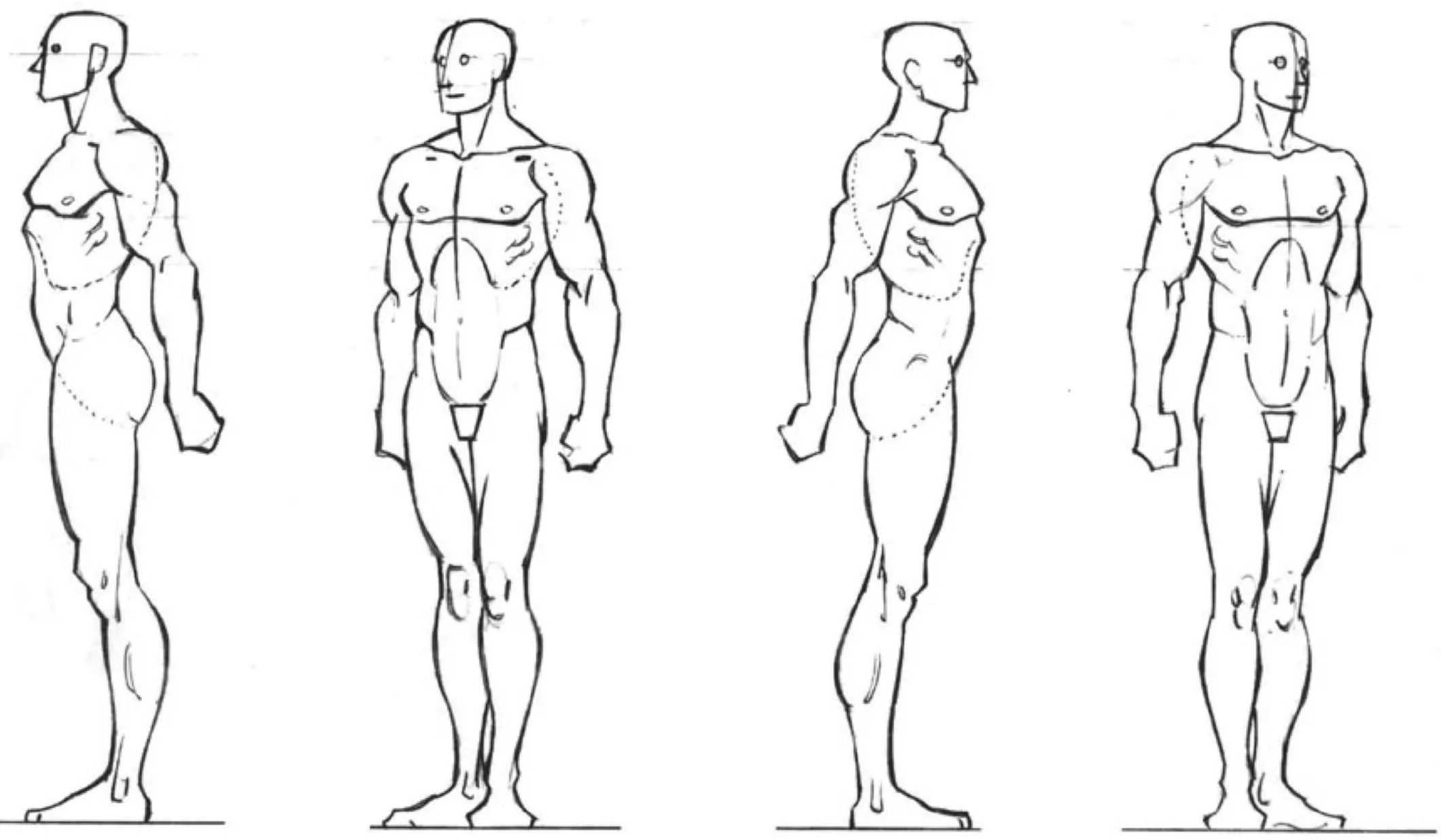




BONECO SIMPLIFICADO

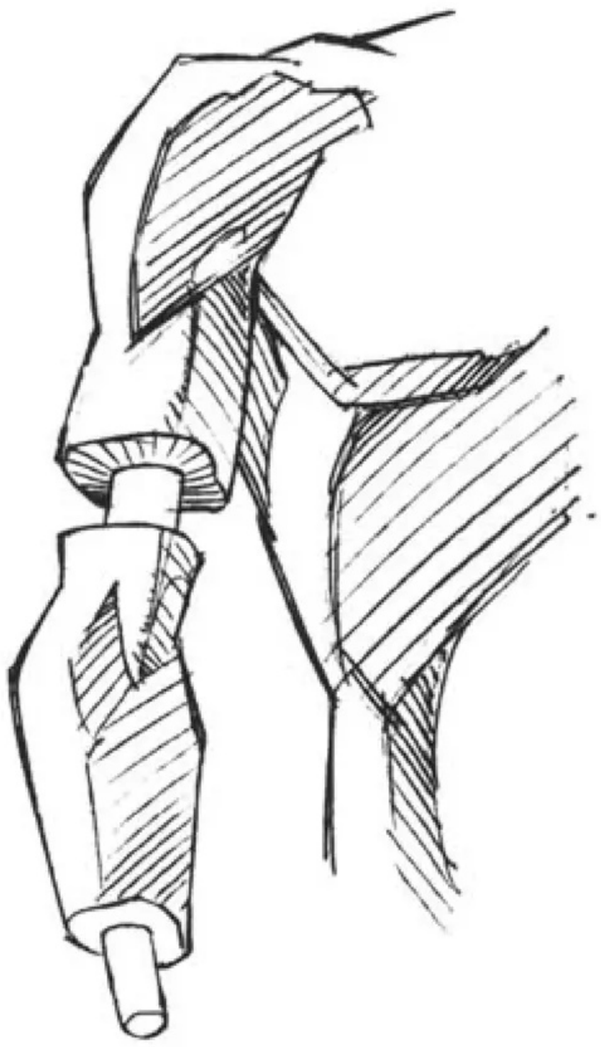
EXERCITE SEUS CONHECIMENTOS PRATICANDO COM UM BONECO SIMPLIFICADO (COM GRUPOS DE MÚSCULOS SIMPLIFICADOS) OU APRENDA ISSO PRIMEIRO E ESTUDE DEPOIS – COM UM BOM LIVRO DE ANATOMIA – A CONSTRUÇÃO DOS OSSOS E MÚSCULOS VERDADEIROS. SE VOCÊ NÃO ENTENDE NADA DE ANATOMIA HUMANA, COMPRE UM BOM LIVRO SOBRE O ASSUNTO. SEM ESSE CONHECIMENTO NÃO PODERÁ REALIZAR UM BOM DESENHO DE FIGURA.

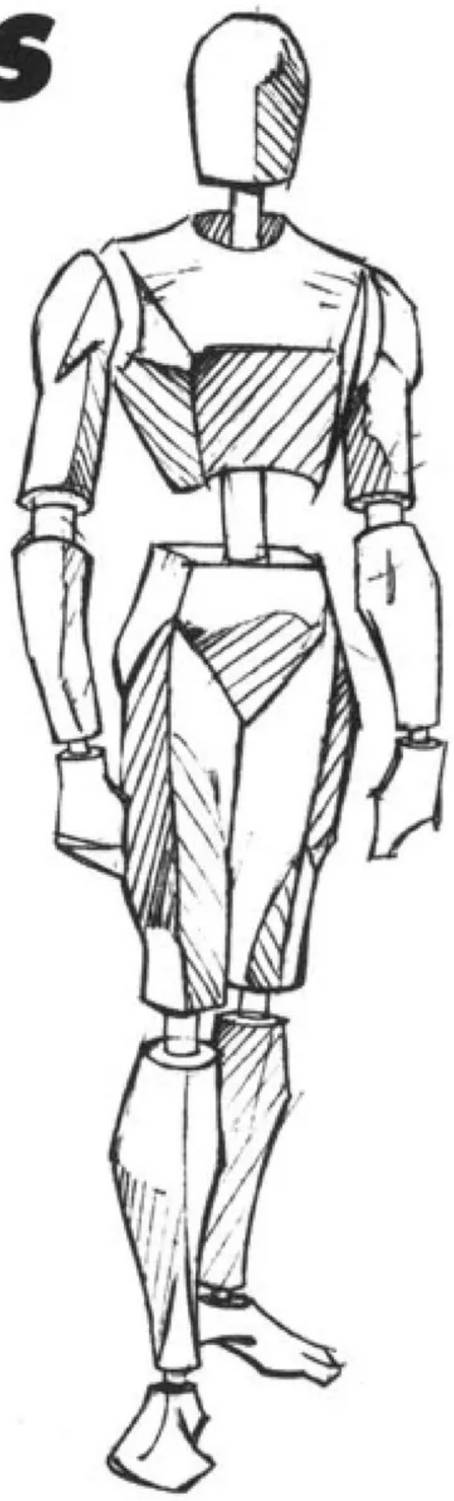


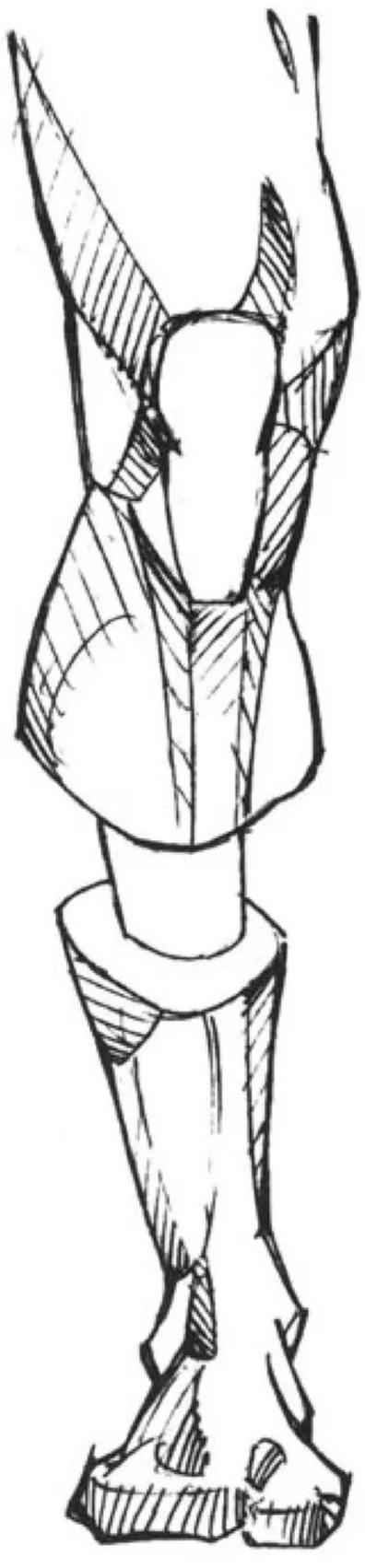


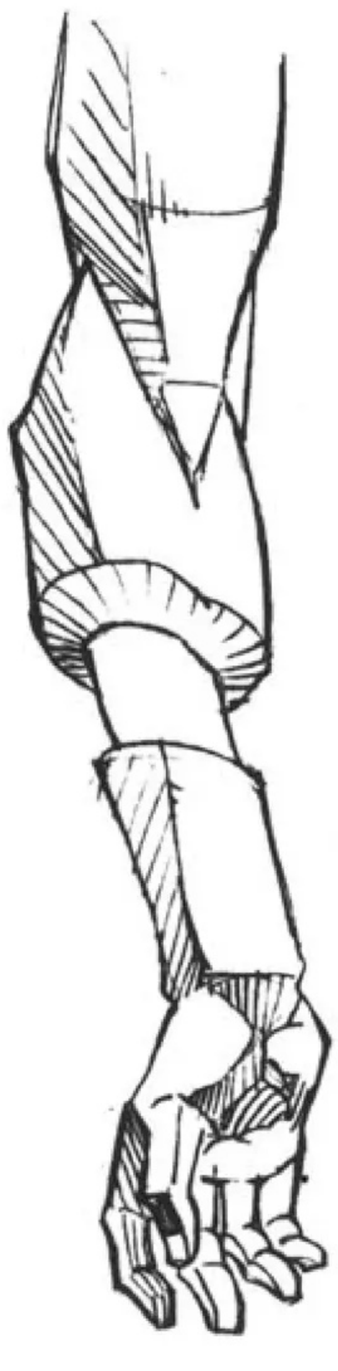
TRANSFORMANDO EM BLOCOS

A TÉCNICA DE "EMBLOCAR" AS FIGURAS AJUDA O JOVEM ESTUDANTE DE DESENHO A DESENVOLVER O SENTIDO DE VOLUME.
FAÇA VÁRIOS EXERCÍCIOS, EM VÁRIAS POSIÇÕES. PRATIQUE.



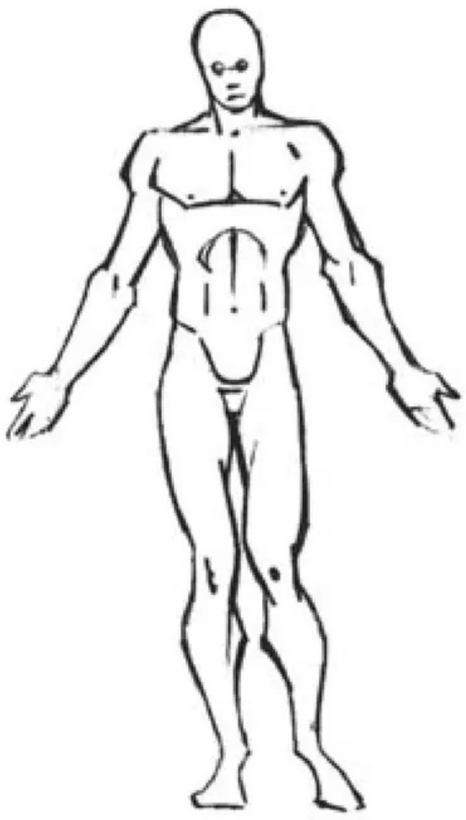


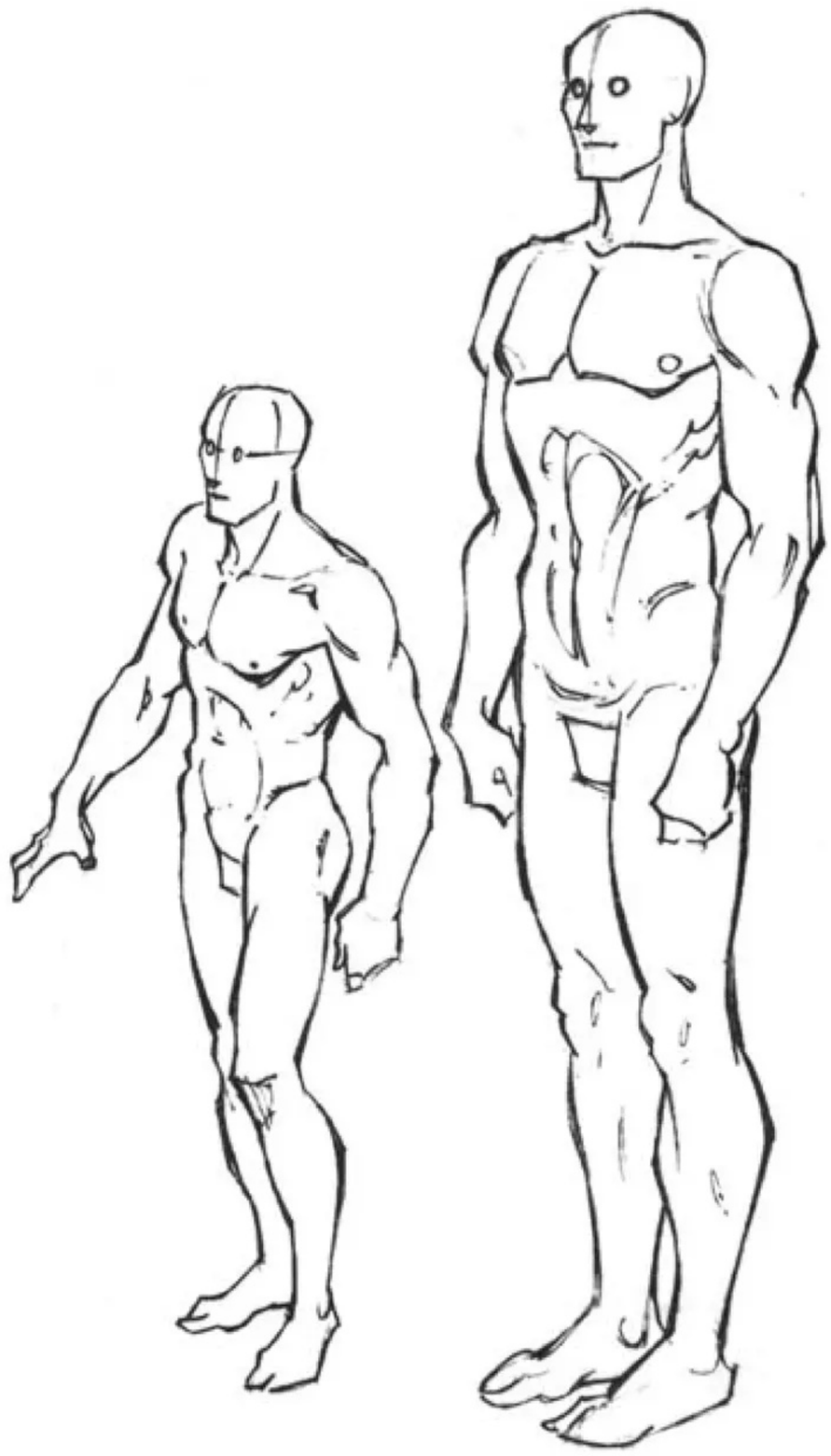




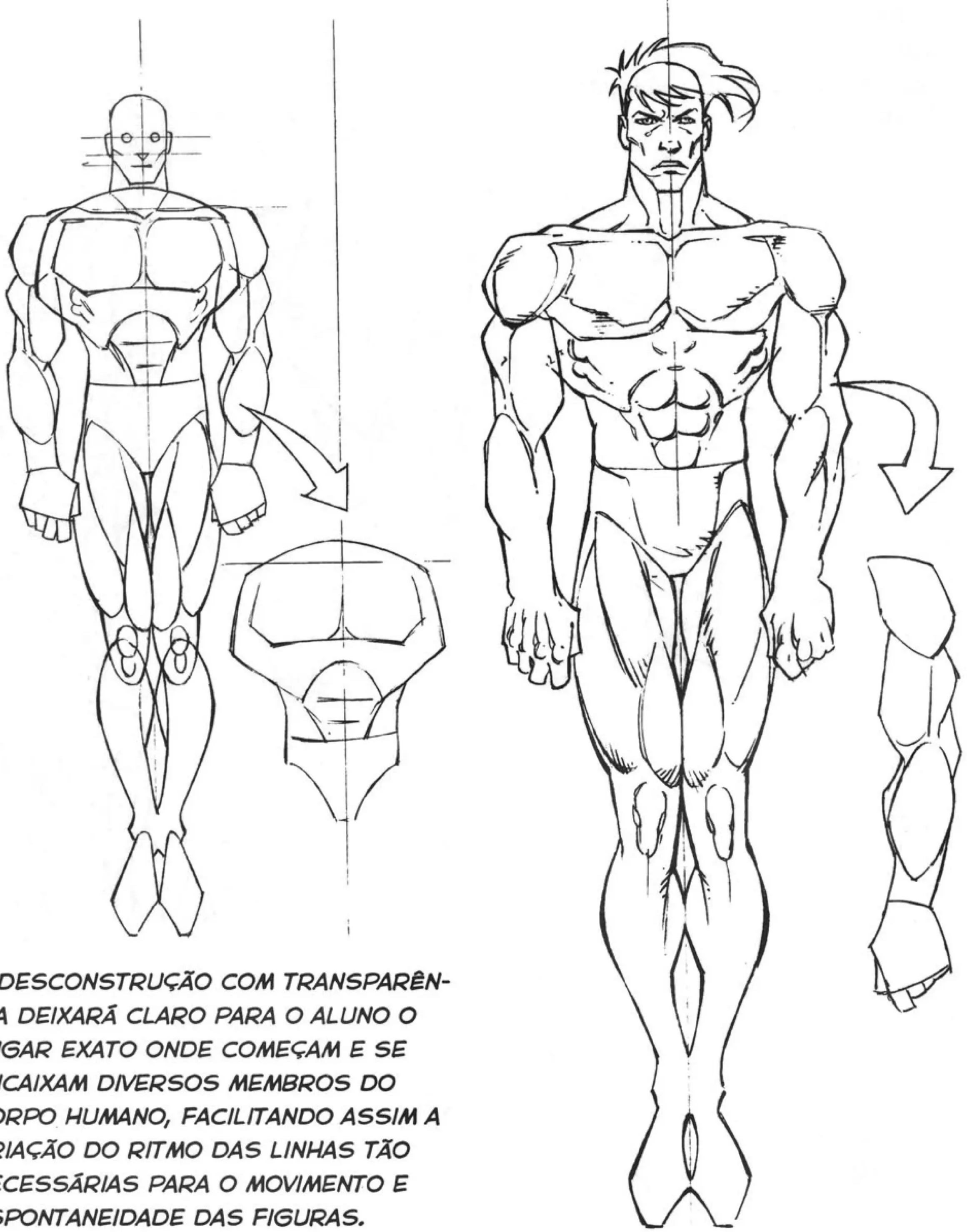
ÂNGULOS, PLANOS E PERSPECTIVAS

EXERCITE O DESENHO DE SEU PERSONAGEM EM VÁRIOS ÂNGULOS E PLANOS, PARA QUE POSSA INSERI-LO NA PERSPECTIVA CORRETA DE DETERMINADO CENÁRIO.

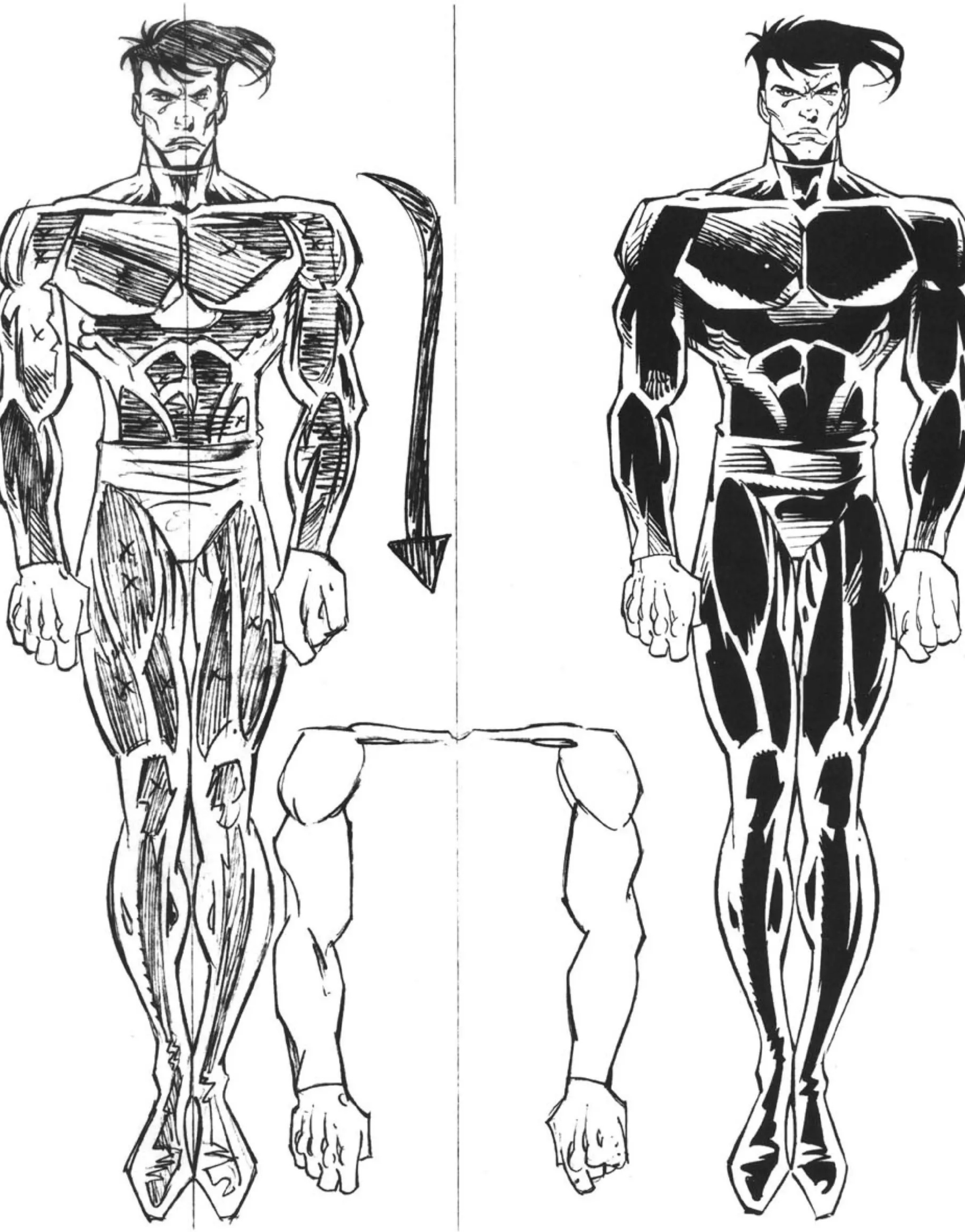




DESCONSTRUINDO COM TRANSPARÊNCIA

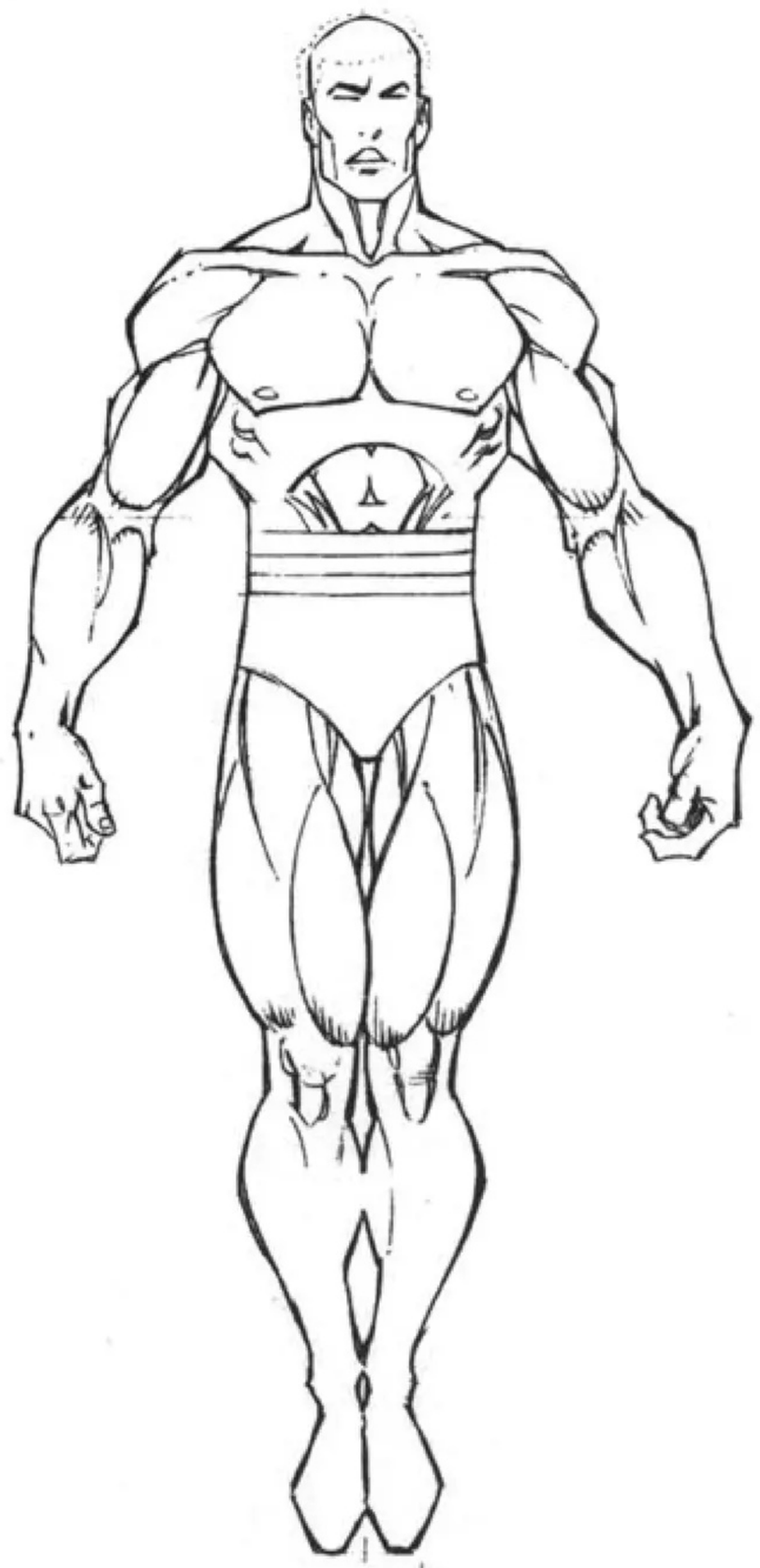


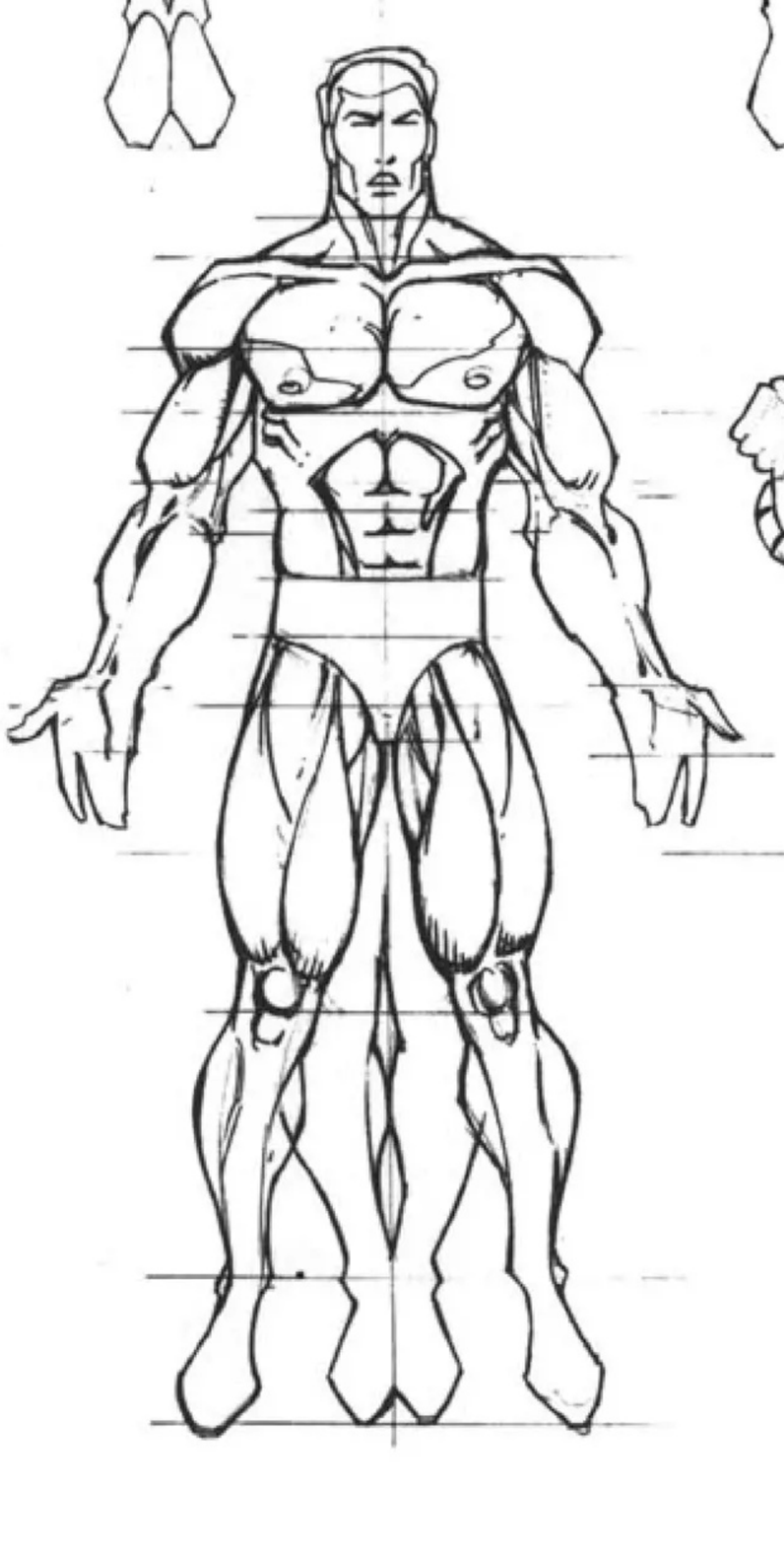
A DESCONSTRUÇÃO COM TRANSPARÊNCIA DEIXARÁ CLARO PARA O ALUNO O LUGAR EXATO ONDE COMEÇAM E SE ENCAIXAM DIVERSOS MEMBROS DO CORPO HUMANO, FACILITANDO ASSIM A CRIAÇÃO DO RITMO DAS LINHAS TÃO NECESSÁRIAS PARA O MOVIMENTO E ESPONTANEIDADE DAS FIGURAS.

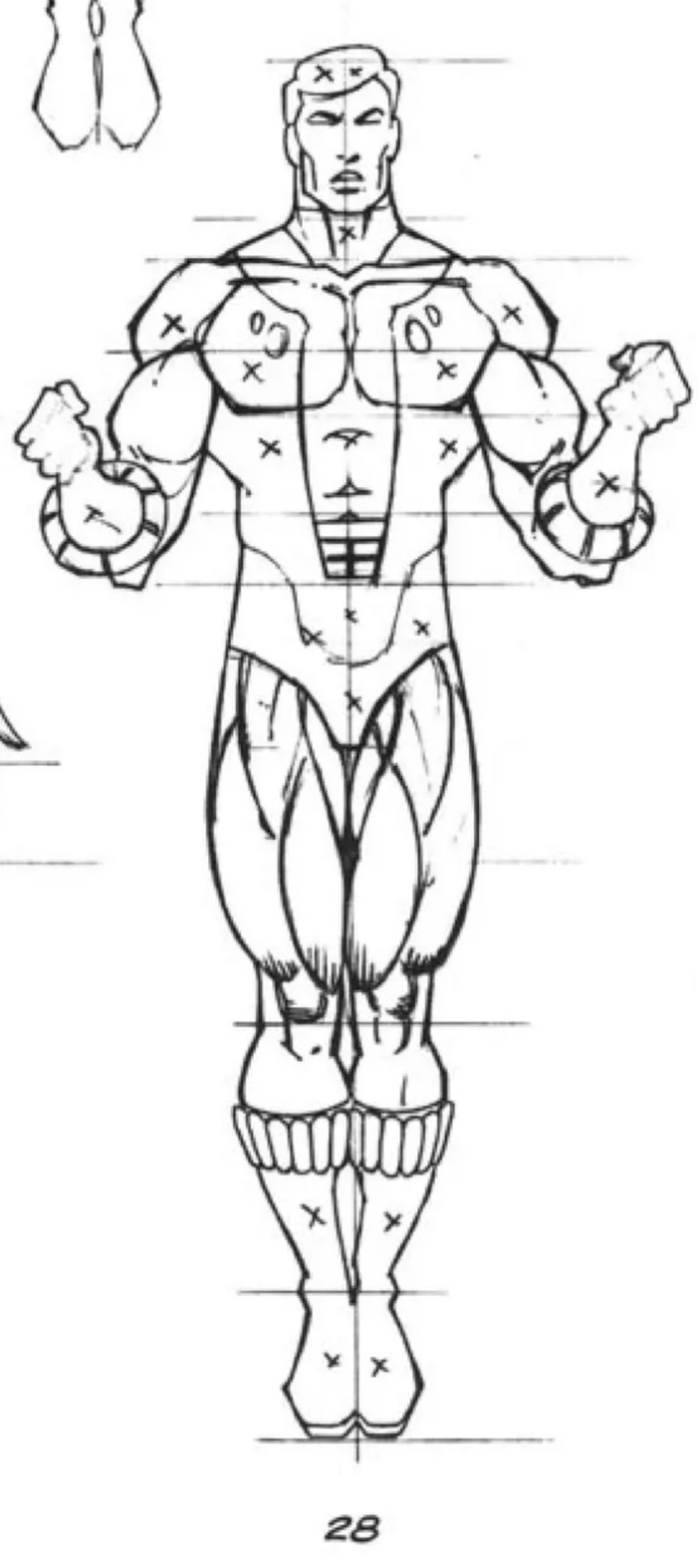


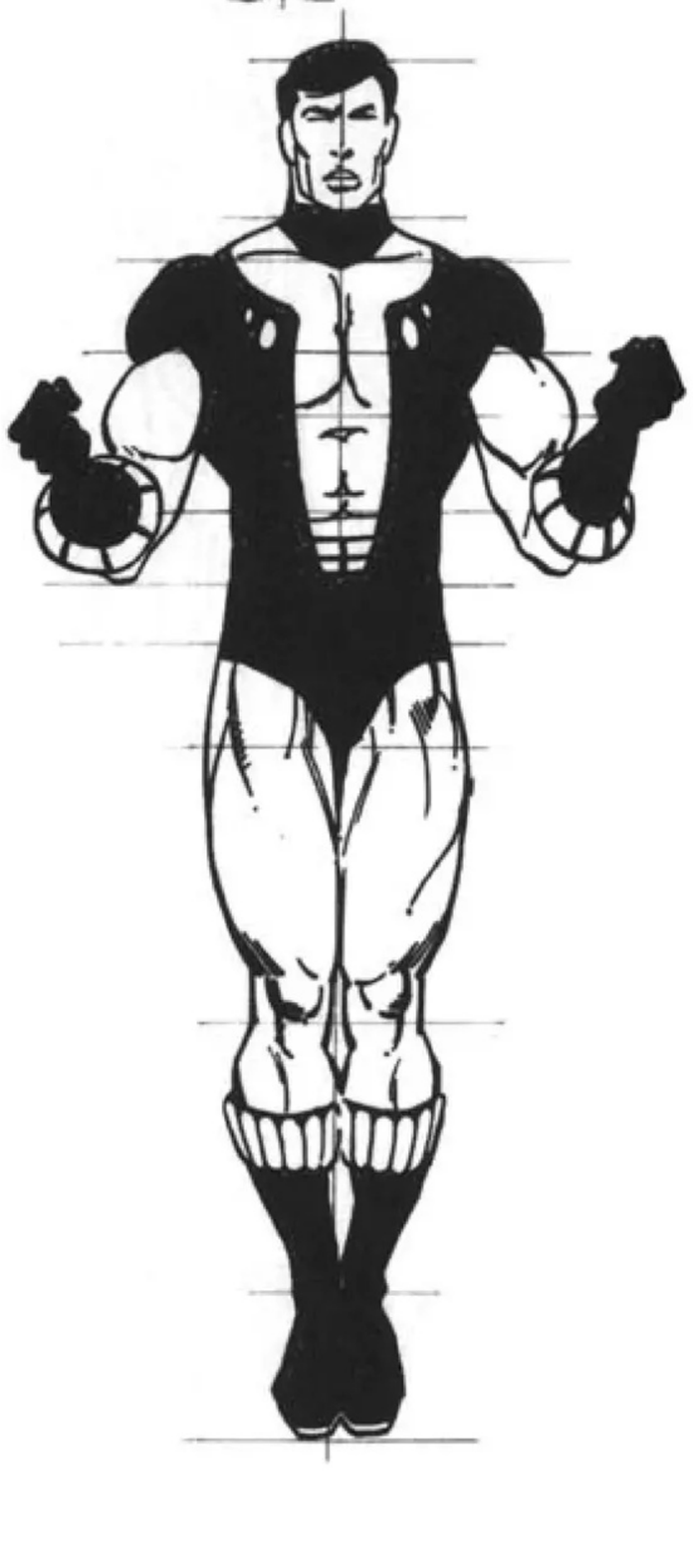
CRIANDO UM PERSONAGEM

UTILIZANDO-SE DAS LIÇÕES ANTERIORES, MONTE GRADUALMENTE SEU PERSONAGEM, EM VÁRIAS POSES, PARA QUE POSTERIORMENTE POSSA USÁ-LO COMO MODELO.









CRIANDO TIPOS...

NESTA PÁGINA, TIPOS E EXEMPLOS DE ROSTOS MASCULINOS COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS, CONTRASTANDO COM ALGUNS TIPOS FEMININOS.

...E CARACTERÍSTICAS

AQUI E NA PÁGINA ANTERIOR, FORAM UTILIZADAS FOTOS DE JORNAL PARA A CRIAÇÃO E O ESTUDO DESTES TIPOS. É IMPRESCINDÍVEL PARA O JOVEM ALUNO, PRINCIPALMENTE PARA O ASPIRANTE AO DESENHO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS, O ESTUDO EM SÉRIE DESTES TIPOS, CRIANDO ASSIM SEUS PRÓPRIOS PERSONAGENS E NÃO CÓPIAS DE PERSONAGENS DAS HQS.

ESTUDOS

ESTUDOS

ESTUDOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS...

CERTA VEZ LI UM TEXTO/ENTREVISTA DE **GIL KANE** ONDE ELE DIZIA QUE CADA VEZ QUE PASSAVAM PARA ELE UM ROTEIRO PARA UMA HQ DE SUPER-HERÓI, ELE CORRIA AOS LIVROS DE ANATOMIA E FAZIA VÁRIOS ESTUDOS DE FIGURA PARA RELEMBRAR OS DIVERSOS MÚSCULOS DO CORPO HUMANO. MÚSCULOS E FORMAS TÃO NECESSÁRIAS PARA A CRIAÇÃO DOS HERÓIS DOS GIBIS.
"COMO DESENHAR FIGURAS MASCULINAS" TEM ESSA PROPOSTA: A DE SER UM MANUAL COM DICAS E SOLUÇÕES RÁPIDAS PARA A CRIAÇÃO DOS PERSONAGENS DOS QUADRINHOS E ILUSTRAÇÕES EM GERAL.
GIL KANE, PARA QUEM NÃO SABE, É UM DOS GRANDES VETERANOS DOS *COMICS* AMERICANOS. TRABALHOU PARA AS "GRANDES" MARVEL E DC *COMICS* E UMA DEZENA DE OUTRAS EDITORAS, DESENHANDO DE TUDO UM POUCO (HOMEM-ARANHA, SUPER-HOMEM, TARZAN ETC.), E É UM DOS PROFISSIONAIS, EM ATIVIDADE MAIS RESPEITADOS NA INDÚSTRIA DE HQ.

SEBASTIÃO SEABRA
ARARAQUARA, OUTUBRO DE 1999